2000-2001

Annual Report

Canada Council for the Arts

Cover image: From the installation *dream of the other, rêve de l'autre,* by Montreal artist Lani Maestro, grant recipient in visual arts.
Slide: Lani Maestro

Creative design & production : kim lymburner

2000-2001

Annual Report

Canada Council for the Arts

Canada Council for the Arts

Role. The Canada Council for the Arts is a national arm's-length agency created by an Act of Parliament in 1957. According to the *Canada Council Act*, the role of the Council is "to foster and promote the study and enjoyment of, and the production of works in, the arts." To fulfill this mandate, the Council offers a broad range of grants and services to professional Canadian artists and arts organizations in dance, interdisciplinary and performance art, media arts, music, theatre, visual arts, and writing and publishing. The Council administers the Killam Program of scholarly awards, the Governor General's Literary Awards and the Governor General's Awards in Visual and Media Arts. The Canadian Commission for UNESCO and the Public Lending Right Commission operate under its aegis.

Structure. The Canada Council is overseen by an 11-member Board, chaired by Jean-Louis Roux. The Director is Shirley L. Thomson. The Chairman and Director are appointed by the government. The Council and its staff rely heavily on the advice of artists and arts professionals from all parts of Canada. The Council also works in close co-operation with federal and provincial cultural agencies and departments.

Funding. The Canada Council for the Arts reports to Parliament through the Minister of Canadian Heritage. Its annual appropriation from Parliament is supplemented by endowment income, donations and bequests. The Canada Council is called from time to time to appear before parliamentary committees, particularly the House of Commons Standing Committee on Canadian Heritage. Its accounts are audited by the Auditor General of Canada and included in an Annual Report to Parliament.

In 2000-2001, the Council awarded 5,700 grants to artists and arts organizations and made payments to over 12,740 authors through the Public Lending Right Commission. Grants, payments and awards totalled $117 million.

Canada Council for the Arts **Conseil des Arts du Canada**

350 Albert Street, P.O. Box 1047
Ottawa, Ontario K1P 5V8
1-800 263-5588 or (613) 566-4414
www.canadacouncil.ca

Members of the Board and Senior Staff

CHAIRMAN
Jean-Louis Roux, Quebec

VICE-CHAIRMAN
François Colbert, Quebec

Dean Brinton, Nova Scotia
Susan Ferley, Saskatchewan
Richard Laferrière, Quebec
Suzanne Rochon Burnett, Ontario
Nalini Stewart, Ontario
Jeannita Thériault, New Brunswick
Riki Turofsky, Ontario
Max Wyman, British Columbia
Irving Zucker, Ontario

DIRECTOR
Shirley L. Thomson

Senior Staff
Mark Watters, Secretary-Treasurer, Administration Division
Keith Kelly, Director, Public Affairs, Research and Communications
David A. Walden, Secretary-General, Canadian Commission for UNESCO
Carol Bream, Director, Endowments and Prizes
Victoria Henry, Director, Art Bank
John Goldsmith, Head, Communications
Vacant, Director, Arts Division

Arts Division
Michelle Chawla-Ghadban, Head, Arts Services Unit
André Courchesne, Head, Theatre
François Lachapelle, Head, Visual Arts
Micheline Lesage, Head, Music
Gordon Platt, Head, Writing and Publishing
David Poole, Head, Media Arts
Anne Valois, Head, Dance

Sharon Fernandez, Coordinator, Equity Office
Ian Reid, Acting Coordinator, Aboriginal Arts
Claude Schryer, Coordinator, Inter-Arts Office

Administration Division
Luc Charlebois, Head, Financial Planning
Lise Dugal, Head, Human Resources
Gwen Hoover, Executive Secretary, Public Lending Right Commission
William Stevenson, Head, Finance and Administrative Services
Daniel Plouffe, Head, Information Management Systems

as of March 31, 2001

Table of contents

The value of the arts: Report of the Chairman 6

A year of achievement: Report of the Director 13

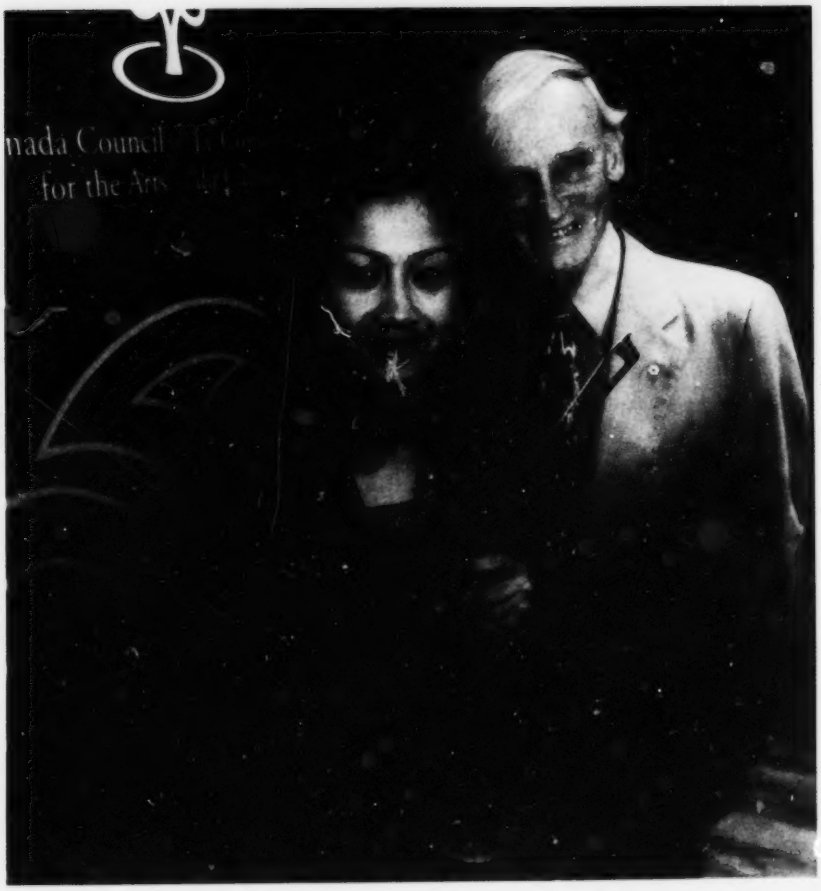
Highlights

- Arts programs 18
- Prizes and Endowments 46
- Art Bank 51
- Public Lending Right Commission 53
- Canadian Commission for UNESCO 55
- Promoting the arts globally 57

Financial Report 59

The 2000-01 Annual Report of the Canada Council for the Arts and its Supplement (listing grants, services and awards) are available on the web site of the Canada Council at: www.canadacouncil.ca/council/annualreports/

Report of the Chairman



Canada Council Chairman Jean-Louis Roux, with Calgary-born violinist Annalee Patipatanakoon, winner of a national competition for the loan of a $3 million Stradivari violin from the Canada Council's Musical Instrument Bank.
Photo: Canapress – Derek Oliver

The value of the arts

In this year's Annual Report, I had intended to look at a fundamental question and try to clarify a widespread misconception – the idea that opposes so-called 'popular' art, which the Canada Council for the Arts allegedly snubs, and 'high' or 'serious' art, which many believe is the Council's exclusive domain. Just recently, however, two events took place, one on the heels of the other, that cannot be ignored. They are the focus of my message this year. The two events occurred after the close of the 2000-2001 financial year, and in principle would only be dealt with in the next annual report. But since by that time they would no longer be news, I have decided to go against standard practice. My original topic can always wait until next year, when I am sure it will be as topical as ever.

The first event worthy of mention was the announcement in early May of a major investment in the arts and culture on the part of the Canadian government: more than half a billion dollars, to be paid over a three-year period. This is the largest injection of funding in this sector since the creation of the Canada Council itself, almost fifty years ago. Of the total amount, $75 million has been earmarked for the Council.

To those like the interviewer who asked me whether the announcement was motivated by a clearly fixed orientation or whether it was merely a catch-all collage, my response is the following: "investments for the future based on the excellence of the creative process, the diversity of Canadian content and universal access to the arts..." constitute a brilliantly clear orientation. And the fact that it translates into multiple repercussions for several arts organizations, such as the CBC, and for several cultural sectors, such as publishing and recording, only gives us more reason to rejoice.

For in fact, what is most significant – and the media has picked up on this – is not so much the amount of money itself, no matter how large, but the fact that a head of government speaks of the arts in terms that are too rarely used

ZACHARIAS KUNUK

by political leaders. Recognition of the vital role that the arts play in the lives of citizens is not something we are used to hearing from a prime minister – especially when such a declaration is backed up by the funding to prove it. The statement is all the more bold when we consider that art is often disturbing – subversive, even – and that artists do not tend to sing the praises of the parties in power.

The Prime Minister honoured me by saying that I was one of those who used convincing arguments to lead him to this happy decision. I did not realize that I had this ability, and I am extremely flattered by his words. I must add, however, that my arguments were sown in fertile ground. If the Prime Minister were not already attuned to the arts, he would not have been so easily persuaded. Here, Canadian Heritage Minister Sheila Copps played a decisive role, and the Prime Minister justifiably praised her boldness, tenacity and determination. It is no coincidence that the good news was announced jointly by the Rt. Hon. Jean Chrétien and the Hon. Sheila Copps.

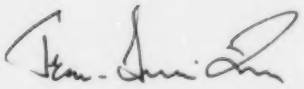
We are so used to associating the arts with tourism, the economy, our collective identity, and so on, that we too easily forget that art is more than merely useful. Art has an inherent value that legitimizes its existence independent of any other factor – and this is what our political leaders loudly proclaimed in May.

The second event that deserves to be mentioned is the triumphant reception given to Inuit filmmaker Zacharias Kunuk's film *Atanarjuat* at the Cannes Festival. *Atanarjuat* (The Fast Runner) won the Caméra d'or, the highest honour that can be paid to a first feature-length film. *Atanarjuat* is a masterpiece, and its uniqueness is further underscored by the fact that with the exception of photographer Norman Cohn, who has lived in Igloolik for many years and has become perfectly integrated into the community, every other collaborator on the film – producer, scriptwriters, actors, technicians, artistic director – is Inuit. And every one of them measured up to their own high standards of excellence. Without making the slightest concession to the 'southern' style of Hollywood, Zacharias Kunuk shows us how the Inuit see

themselves, through a legend translated into unforgettable images and majestic rhythms.

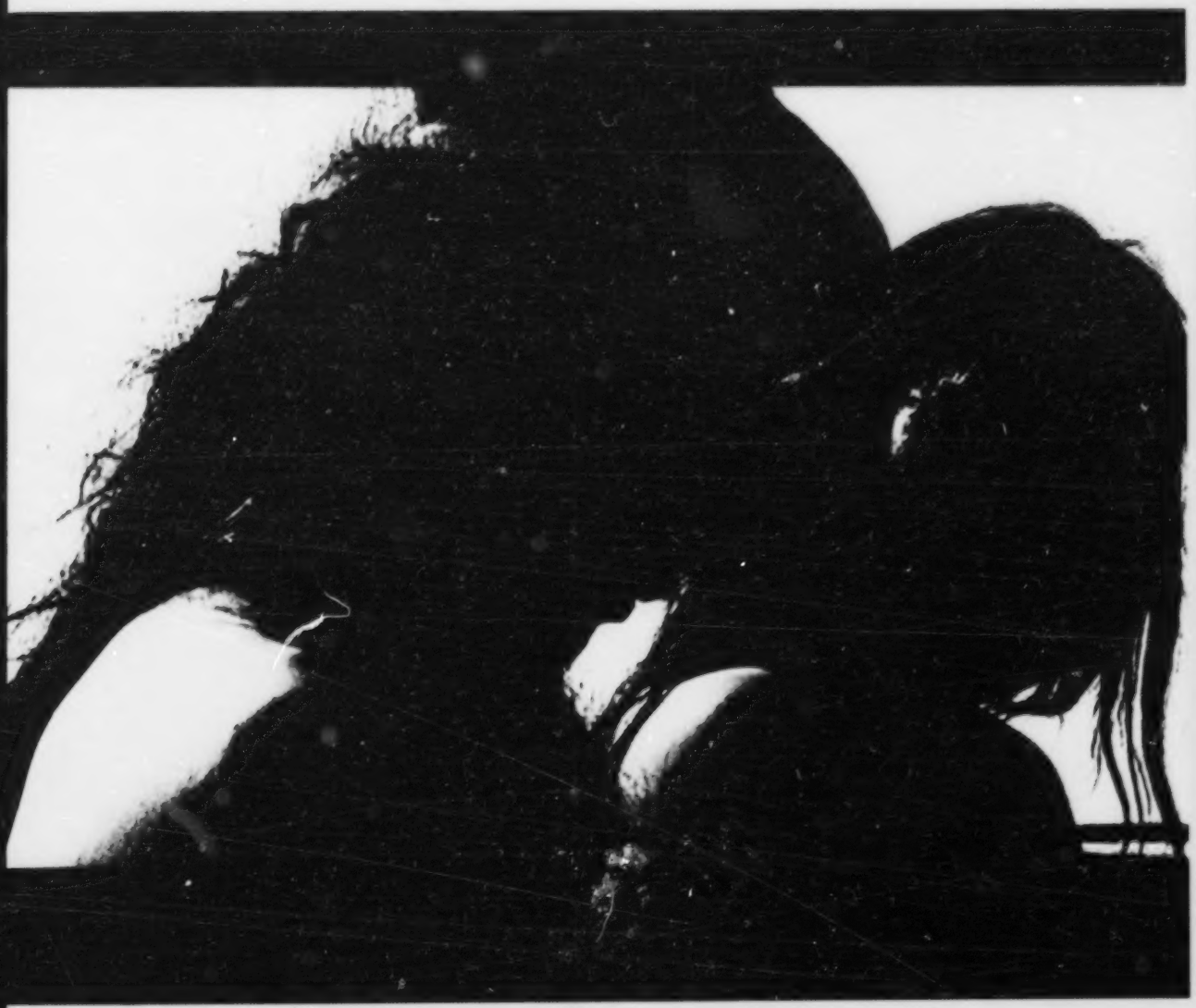
The Canada Council for the Arts is especially glad of the role it played in the creation of this extraordinary work. The Council has supported and followed the work of Zacharias Kunuk since his very first film in 1985. He was one of the first Inuit media artists to receive assistance from the Council, which has also supported the Igloolik media arts production centre he co-founded (Tarriaksuk Video Centre) for the past ten years. In 1997, *Atanarjuat* received a $50,000 grant from the Council's Media Arts Section, followed the next year by a further $50,000 from the Millennium Arts Fund. Among the many contributions to the production of *Atanarjuat*, grants from other federal agencies like the National Film Board and Telefilm Canada are a clear demonstration of these organizations' judicious management of the public funds entrusted to them, and of the effectiveness of the support the Council provides to the creative artists of Canada, whatever their origins, and wherever they work.

The timing could not have been better – the Cannes Festival's Caméra d'or was awarded to Zacharias Kunuk a scant two weeks after the announcement of the Canadian government's major investment in the arts and culture. A suitably dramatic flourish, and an appropriate justification.



Jean-Louis Roux
CHAIRMAN, C.C.

Atanarjuat, the fast runner



Scenes from Atanarjuat (The Fast Runner), the Canada Council-funded film by Zacharias Kunuk that won the best first feature film award at the 2001 Cannes Film Festival. Left: Atanarjuat (actor Natar Ungalaaq) and his brother Amaqjuaq (actor Pakkak Inukshuk). Right: Atanarjuat flees across the Arctic sea ice. Photos: Norman Cohn ©Igloolik Isuma Productions

Evil divides a nomadic Inuit community. Two brothers, the Strong One and the Fast Runner, defy evil: the Strong One dies and the Fast Runner flees naked across the spring sea ice. Images portray the myths, the legends. *Atanarjuat* is a tragedy told in Inuktitut. Directed by Zacharias Kunuk, under the photo direction of Norman Cohn, with the screenplay written by the late Paul Apak, and an all-Inuit cast from Igloolik, the film was presented at Cannes in the "Un Certain Regard" category and won the Caméra d'or for best first feature film. From its early days, *Atanarjuat* had the support of the Council's media arts program as well as its Millennium Arts Fund.

Report of the Director

Canada Council Director Shirley Thomson (right), with (from left) Sylvie Lalande of Bell Canada, Richard Fung, winner of the Bell Canada Award in Video Art for 2001, and Kelly Langgard of The Images Festival of Independent Film and Video. Photo: Canapress – Derek Oliver

A year of achievement

For the Canada Council for the Arts, the new millennium began auspiciously: 2000-01 was a year of achievement. The Council itself undertook some major enhancements of its programs and the Canadian arts community saw its work greeted with enthusiastic appreciation in venues at home and around the world.

In literature alone, I could mention Alistair MacLeod (IMPAC Dublin Literary Award 2001), Margaret Atwood (U.K. Booker Prize 2000, nomination for Orange Prize 2001) and Michael Ondaatje (Governor General's Literary Award 2000, France's *Prix Médicis étranger* 2000). I would rather, however, share a simpler story of a reading tour of Newfoundland, told by children's writer Sheree Fitch. This account reaches to the roots of the Council's endeavours to bring audiences and artists together:

> *"Teachers and librarians are the ones, I think, who can really tell you best the impact of these readings. From my perspective, there is much more than a cultural and educational 'event' taking place. There is a true 'meeting' that happens. Often these encounters make all of us involved realize we partake of something larger: in community, in our spirits. Perhaps we even get close to the reason art exists: we are reminded of what it means to be human....*
>
> *A reading trip like this could have been gruelling. This one was anything but.... The communities we traveled to, small and isolated compared to many centres, were welcoming and well prepared.... In one case, the library opened up on a day they weren't usually open. Imagine! The staff was there and the library was filled.... Many of these students had never seen a "real live arthur" reading before. There was a magic in the air.... As I walked through the small village of Woody Point on my way to the lighthouse early one morning before a soul was stirring, I glanced in the window of the general store and saw myself looking back at me ... in the poster taped on the window [announcing] ... my reading. The CBC in Cornerbrook had me in and we taped a sequence of poems, which they played each morning of that week, announcing where I would be that particular day."*

Iron Road

It began with an old photograph from the 1880s: a group of Chinese workers, among them a young woman, leaving a ship in Vancouver harbour. The scene imprinted itself on the imagination of composer Chan Ka Nin. He began to invent a story around the scene: the story of a young girl in search of her father in the work camps of the Canadian Pacific Railway. The resulting production by Tapestry New Opera Works, sung in English and Cantonese, would take six years to develop. The funding corner was turned with a major grant from the Canada Council in 1998. The opera opened to rave reviews in Toronto in April 2001.

In 2000-01 the Council funded approximately 3,500 readings that touched audiences all across Canada – in libraries, universities, colleges, community centres, literary associations, galleries, national service organizations and at festivals.

Literature is only one area of the arts that receives vital Council support. In the performing arts – theatre, music, dance, etc. – we provide support that encompasses annual operating grants, creation and production grants, touring grants for productions and travel grants that enable artists to attend openings of their own works and to keep abreast of artistic developments across Canada. In the media arts, the Council supports production cooperatives that provide access to materials and equipment beyond the means of most individual artists. We recently received an addition of $1 million per year to our base budget to fund these cooperatives.

One area of increasing importance in the support of all disciplines is assisting arts organizations as they learn to make use of the latest information technologies in communicating with large audiences across the barriers of geography.

It is our conviction that we can ensure the full development of our country's talent only by maintaining a broad-based approach to creating a healthy cultural environment.

Why do we, both Council board members and the Council's hard-working staff, pursue this goal with so much energy and dedication? By investing in research, creation and production of the arts, the Council promotes excellence and cultural diversity in the creative process and creates employment opportunities for Canadian artists at home and around the world.

By assuring wider and better access to the arts for Canadians in urban, rural and remote regions, the Council strengthens the fabric of our society and the ties among our many communities. In the international arena, it advances Canadian interests and values by supporting the presentation of excellent Canadian work to foreign audiences.

By communicating and celebrating the successes of our artists and by advocating measures to support the arts and its infrastructures, the Council promotes our two official languages, helps strengthen bonds of mutual understanding and enforces our sense of belonging to a community of ideas and ideals.

Actors Zheng Zhou (left) and Zhu Ge Zeng in the Tapestry New Opera Works production of *Iron Road*. Composed by Chan Ka Nin; Libretto by Mark Brownell; musical direction by Wayne Strongman. Photo: Deborah Baic

The Kitchener-Waterloo Symphony with new Principal Conductor Martin Fischer-Dieskau and Concertmaster Stephen Sitarski. Photo: Ron Hewson

In all of its activities, the Council has a fine history of identifying excellence at the cutting edge. In supporting what is excellent, it has an equally fine record of sound management of public funds and administrative processes.

An addition of $10 million to our base budget near the beginning of the fiscal year was applied where it was most needed, with an emphasis on youth and the community. Symphony orchestras across Canada were given a boost of $2.5 million and encouraged to apply the funds to youth and community programming. A further $2.2 million for the same purpose went to other arts organizations. And $800,000 was applied to grants for young and emerging artists.

Excellence may be its own reward, but public recognition is a welcome addition. I was particularly pleased this year by the growth in the number and amounts of prizes through which we recognize our most outstanding artists. From its own budget, the Council was able to increase the size of the Governor General's Awards in literature and the visual and media arts. It also established three new prizes in theatre for young audiences. Two private donors made generous provision for other prizes: the annual York Wilson Endowment Award was increased from $20,000 to $30,000; and the annual $50,000 Walter Carsen Prize for Excellence in the Performing Arts was established.

With rumours of another significant funding increase to come, the fiscal year ended on a note of optimism. Staff were occupied in assessing program needs and identifying urgent funding priorities, both short- and long-term, when the addition to the Council's parliamentary appropriation of $25 million a year for three years was announced. I join with the Chairman of the Council in celebrating this important news and this compelling statement of public confidence in Canada's artists and arts organizations.

Shirley L. Thomson

Shirley L. Thomson, O.C.
DIRECTOR

Arts programs

Image from The Paradise Institute (2001), an interactive multimedia work by Lethbridge artists Janet Cardiff and George Bures Miller. The work, presented by Winnipeg's Plug In Gallery and supported by the Canada Council, won a special jury prize at the 2001 Venice Biennale. Video still

Celebrating excellence in the visual arts

Alberta artists Janet Cardiff and George Bures Miller were selected as Canada's official representatives at the 2001 Venice Biennale, the world's oldest and most prestigious contemporary art exhibit. *The Paradise Institute*, a multimedia work where sounds and images blur the boundaries between the work and the observer, won the Biennale's Special Award. The two artists enjoy international acclaim, and their work constitutes one of the most important breakthroughs in conceptual art in the past ten years. Janet Cardiff recently won Canada's first international award in the visual arts, *Elusive Paradise: The Millennium Prize Exhibition*, organized by the National Gallery of Canada, for her work *Forty-Part Motet*.

By giving artists the means to participate in the globalization of the art market through support to major biennials such as Venice, Sidney, Istanbul, São Paolo and Shanghai, the Canada Council seeks to promote the presence of Canadian artists before vast audiences. The Council increased its investment in the Venice Biennale from $34,000 to $174,000; a significant proportion of the funding was devoted to preparations for the exhibition by Winnipeg's Plug In Gallery. This initiative is aimed not only at consolidating the presence of Canadian artists in international art markets, but also to ensure that Canada's professional artists have access to production, promotion and distribution of an international calibre.

With the same view to enhancing the presence of visual artists, the 2001 Governor General's Visual and Media Arts Awards this year included an exhibition at the National Gallery of Canada. Numerous visitors were able to admire the excellence of the work of visual artists Tom Dean, Jamelie Hassan and Liz Magor. Since the awards ceremony was held in Ottawa, many were also able to enjoy first-hand the work of two other award winners, Canadian Museum of Civilization architect Douglas Cardinal and the stained glass artist who designed the windows for the House of Commons, Russell C. Goodman. The public was also able to view two films by award-winning filmmaker Alanis Obomsawin, screened at the National Gallery. Joan Chalmers received a Governor General's Award for her outstanding contribution to the visual arts in Canada.

A truly banner year, marked by numerous occasions for both artists and audiences to celebrate excellence.

Theatre: an accent on youth and theatrical collaboration

Last December, the Canada Council announced the creation of three new prizes to recognize theatre productions aimed at young audiences, in partnership with the Dora Awards in Toronto, the Jessie Awards in Vancouver and the Soirée des masques in Quebec. Cooperation is limited at this time to these associations because they currently organize annual theatre prizes and have a pool of young audience productions big enough to justify the competition. The prizes, worth $10,000 each, will be awarded to outstanding theatre productions aimed at young audiences. They reflect the Council's focus on youth and its acknowledgement that theatre for young audiences provides a first and very influential contact point between art and youth. The first prizes for theatre for young audiences were awarded to Montreal's Carbone 14 for its production *Tsuru*, and to Vancouver's Green Thumb Theatre for its production *Derwent is Different*.

"The Flying Squad," a practical program to help professional theatre organizations, has become a permanent program! Today, the Flying Squad is operating with an expanded mandate: its activities focus on initiatives related to development and organizational growth. Many theatre companies feel the program is essential.

Coyote's Roundup, a national meeting on Aboriginal theatre, was held from June 23 to 25, 2000, at the En'owkin Centre in Penticton, British Columbia. Organized by the Canada Council for the Arts, the British Columbia Arts Council, Full Circle Productions and the En'owkin Centre, this event was attended by 60 delegates from across Canada, an international delegation from Australia, 18 Canadian theatre companies and collectives, as well as internationally renowned artists from the Aboriginal theatre scene.

International exchanges and collaborations have continued to grow, with England, France and, recently, Germany. Partnerships between the Canada Council, the Department of Foreign Affairs and International Trade, the British Council, the Commission internationale du théâtre francophone, the Office national de la diffusion artistique, the Association française d'action artistique and the Goethe-Institut have served as a foundation for these dynamic relationships. This year, 22 artistic directors took part in the Edinburgh Festival; several others attended the Dublin International Theatre Festival, the Junde

Hunde Festival in Hamburg, the Berlin Theatre Meeting as well as the World Congress and Puppetry Festival organized by UNIMA, the International Puppeteer's Union, in Magdeburg, Germany. Theatre for young audiences is front and centre in collaboration between France and Canada. In 2000, Arrière Scène and TJP-Centre dramatique national d'Alsace-Strasbourg co-produced *Pacamambo* by Wajdi Mouawad. The play will tour various Canadian cities this year.

Green Thumb Theatre for Young People

Actors (from left) Adrienne Wong, Jenny Young and Darcey Johnson (robot) in *Time After Time*, by Peter Zednik, a production of Green Thumb Theatre for Young People. Photo: David Cooper

Green Thumb Theatre for Young People has been a mainstay of Vancouver's theatre scene since the mid-1970s and one of the top theatre companies for young audiences in Canada. Its most ambitious production ever, *Time After Time*, explores the impact of changing technology on young people's lives against the backdrop of 19th century Chinese immigration to Canada. Over 38,000 B.C. schoolchildren saw the play in a 16-week tour that included 117 performances. Its success (a Jessie Theatre Award) has led to a remounting of the play for the 2000-01 season and a scheduled North American tour in 2002. *Time After Time* received support from the Council's Millennium Arts Fund. Green Thumb also receives operating funding from the Council.

Our Very Own Songs

For eight years, Saskatoon singer-songwriter Don Freed has been creating music with Saskatchewan's young. He has conducted songwriting workshops in elementary schools across the province – in rural communities and inner cities. A music grant from the Canada Council will enable him to produce a CD, "Our Very Own Songs," by some 800 schoolchildren in 29 northern communities, the majority Cree and Dene. Freed's goal "is to share the ... joys of creativity, and encourage children to create their own works, which reflect their world. The songs ... embody what it's like to live in the north, the culture of the land and the people." The songs will eventually be included in Saskatchewan's school curriculum.

Saskatoon singer-songwriter Don Freed with children taking part in a song-writing workshop in Camsell Portage in northern Saskatchewan. Digital photo: Jim Churchward

Music: operas, orchestras, and northern jazz

The announcement of the Canadian Opera Creation Program was, without a doubt, one of the major events of 2000-2001. Over the next five years, the Canada Council for the Arts will inject $2.5 million into the creation and production of new opera and music theatre. This money will give Canadian composers, librettists, interpreters and technical artists the chance to develop their skills; it will give companies a boost in developing their audiences and presenting new works. An amount of $500,000 will be immediately available for programs to be launched this fall by the Professional Opera Companies of Canada (POCC). This program is a component of the Opera Fund, to be delivered by the POCC in collaboration with OPERA America.

In early October 2000, a $2.5 million increase in funding went to 37 Canadian orchestras to help them to continue promoting Canadian repertoire and to develop new and young audiences. This investment acknowledges the major changes in orientation that orchestras have made to safeguard their institutional and creative vitality, the key role they have in disseminating Canadian repertoire and launching the careers of young musicians, and the invaluable part they play as educators by reaching huge audiences. A sign of this change is the marked increase in the number of Canadian compositions in orchestra programs this year.

This funding has already led to a number of projects, including regional composers workshops, web sites for young audiences, lunchtime concert series in public spaces and concerts with groups from various cultural and Aboriginal communities. In British Columbia, the Victoria Symphony Orchestra created an Advisory Youth Council, which has helped to increase student attendance at concerts by 26 per cent.

This year has brought other big surprises. The summer competition for touring grants in the non-classical music category attracted applications from well-known Canadian artists and, for the first time in many years, applications for jazz tours (most nation-wide), that included the Prairies and the Yukon in the dead of winter. The David Parker Trio toured across Canada from February 1 to April 8, 2001, visiting 26 towns and cities; the Trio François Carrier did 47 shows between October 9 and November 19, 2000; and, in February 2001, the Bernard Primeau Jazz Ensemble performed twice in Iqaluit, once for a young audience.

Judith Yan, a 32-year-old conductor from Toronto, has been appointed staff conductor with the San Francisco Opera, starting in August 2001. Yan had received Council support under the residency program in music, which allowed her to spend the past three seasons as apprentice conductor, then conductor-in-residence, with the Canadian Opera Company. She assisted COC director-general Richard Bradshaw in rehearsals and performances, and conducted several performances, including Benjamin Britten's *The Rape Of Lucretia*. "In my apprenticeship and residency," Yan said, "I always felt a committed partnership between the COC and the Canada Council. I hope this tradition will always continue."

JUDITH YAN WAS AN APPRENTICE CONDUCTOR AND CONDUCTOR-IN-RESIDENCE WITH THE CANADIAN OPERA COMPANY UNDER THE CANADA COUNCIL'S RESIDENCY PROGRAM IN MUSIC. PHOTO: EDWARD KOWAL

WAITDOWNTOWN, A FILM BY GARY BURNS, WAS NAMED BEST CANADIAN FEATURE FILM AT THE TORONTO INTERNATIONAL AND ATLANTIC FILM FESTIVALS; IT RECEIVED WRITING SUPPORT FROM THE CANADA COUNCIL. PHOTO: DARRELL LECORRE

Media arts: Canadian video, film and digital technology

Highlights among media arts projects supported in 2000-01 included Canadian video abroad, an award-winning feature film and a digital-technology "e_lounge."

Magnetic North, researched and prepared by video artist and curator Jenny Lion, is a six-part series showcasing the recent explosion of compelling Canadian independent video. Occasionally shocking, often funny, and above all experimental, the series asserted beyond a doubt that video is alive and well above the 49th parallel, and that Canadians produce some of the most energetic work in this area. Forty tapes by 47 artists from the last 30 years range from innovative documentary to conceptual art, from experimental narrative to performance video. The recent work creates rich and complex comparisons across history (art video from the 1970s and 1980s), regions, languages and genres. The series premiered at the Walker Art Center in Minneapolis in October 2000, and received its Canadian premiere at Plug In Gallery in Winnipeg in November, before touring internationally.

Gary Burns' film *waydowntown* was recently named best Canadian feature film at the Toronto International and Atlantic Film Festivals. The film was voted most popular Canadian film and best screenplay at the Vancouver International Film Festival. In the story, four young urban dwellers stake a month's salary on a bet to see who can stay indoors the longest. Gary Burns' third feature film was praised for its wry examination of contemporary urban life, its strong performances as well as its rich sense of humanity. The Council supported Gary Burns for the writing of this film.

Members of the public who were unable to physically attend the Canada Council-organized World Summit on the Arts and Culture last December were able to do so via a live webcast, Internet chat rooms, and the e_lounge – an electronic gallery and meeting place set up at Ottawa's National Arts Centre, across the street from the conference. The e_lounge combined a digital gallery and electronic cabaret with a congenial and stimulating gathering spot for conference delegates, artists and those living in or visiting the national capital. Not only did the e_lounge showcase artists who are pushing the boundaries of technology, it provided audio terminals and video stations to allow delegates and visitors to experience a range of electronic and other web-based work from across Canada and around the world. Late-night performances and installations were also programmed.

Dance: festival and international co-production among highlights

In June 2000, the Canada Council hosted a national forum on dance, login:danc/se, at the Canada Dance Festival in Ottawa. The event featured three working sessions: dance for youth, collecting and preserving dance, and animating dance in the community. Major research papers were commissioned to help participants reflect on the current situation of dance in Canada, and to assist in developing concrete proposals and action plans.

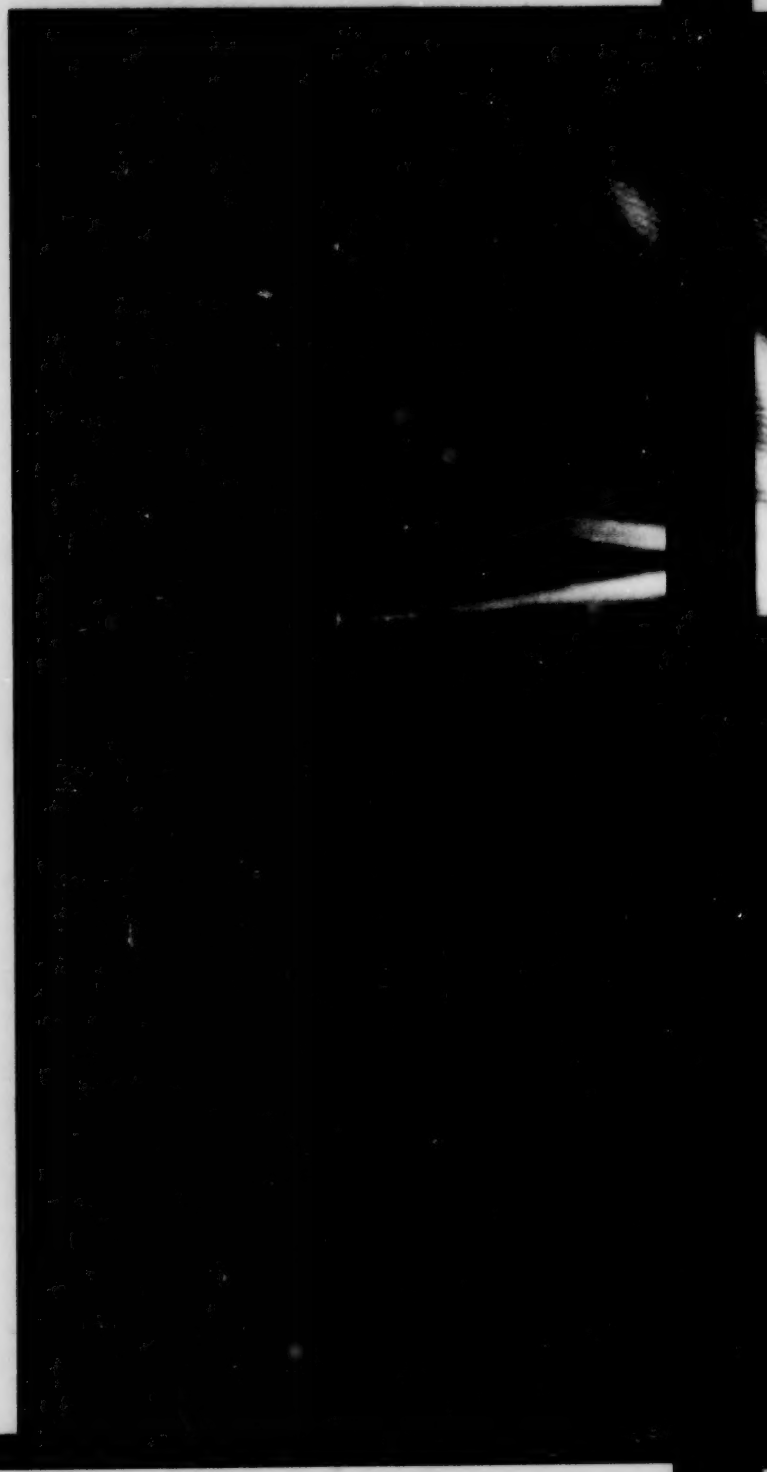
The forum provided an opportunity for dance professionals, critics and amateurs to share information and views on the state of dance in Canada, including future prospects. Among the many items addressed were: the need for a national dance magazine (research findings were presented), the need for preservation of archival material in dance, and the importance of animation (professional development and dissemination), especially vis à vis young audiences. Participants agreed that there was a wealth of experience and talent in dance stretching across the country – a host of success stories and best practices in creation, animation and presenting. It was urgent, they said, to build networks and vehicles for sharing information. Many felt that the Canada Council could play a valuable supporting role in furthering professional development in dance.

Another highlight of the year was an international co-production for young audiences that received support from the Canada Council. The Vancouver dance company Joe Ink, under artistic director Joe Laughlin, has joined forces with the Mophatong dance company of Johannesburg, South Africa, a group that has had a powerful impact on thousands of young South Africans, demonstrating the positive influence of the arts. Together the two companies have created *Every Body*, a highly physical exploration of body movement. *Every Body* will have its world premiere in South Africa in September 2001 and its Canadian premiere at the International Children's Festival in Vancouver in May 2002, followed by a Canadian tour.

Amy Brogan, in the Council-supported touring production of Exaucé / Salt, by La La La Human Steps of Montreal, choreographed by Édouard Lock. Photo: Édouard Lock

L'Espace dynamique: explorations in dance and architecture

Jean-Pierre Perreault's new choreographic space is opening up to a world of explorations, to an "espace dynamique" (dynamic space). Architects, choreographers and dancers are working together to create four series of performances that ponder the issue of performance space. Because space and time are inextricably linked, the project also has a temporal twist. Each of the four teams of creators has only a week to produce its work. On the seventh day, the public is invited to visit the site of the conquest over space and time. *L'Espace dynamique* is supported by the Council's Millennium Arts Fund.



Espace dynamique, a work by the Fondation Jean-Pierre Perreault; the first series was with choreographer Danièle Desnoyers and architect Pierre Thibault. Photo: André Forget

The Word on the Street, Toronto's popular annual book fair. The Canada Council also supports word on the street fairs in Vancouver, Halifax and Calgary. Photo: courtesy the Word on the Street

Writing and publishing: foreign translation and poetry-in-transit

Canadian writers have lately been taking the international literary community by storm. Margaret Atwood's *The Blind Assassin* took last fall's Booker Prize; Michael Ondaatje's *Anil's Ghost* won the Prix Médicis étranger and the Kiriyama Prize; and Anne Michaels' *Fugitive Pieces* was a recent winner of the Orange Prize for Fiction. This spring Alistair MacLeod's *No Great Mischief* scooped the world's richest writing prize, the International IMPAC Dublin Literary Award ($172,000).

Enter the Canada Council and its international translation program, which has helped translate most of these books into foreign languages. Michaels' novel, for example, has been translated into ten languages, including Italian, Norwegian and Czech. Rights to the novel have been sold by Canadian publisher McClelland & Stewart to publishers in nearly 30 different foreign markets.

Not only has the translation program helped promote the international careers of Canadian writers, it has boosted Canadian culture abroad. Now in its 21st year, the program is a joint partnership with the Department of Foreign Affairs and International Trade. In 2000-01, the program provided 86 translation grants totalling $292,500 to publishers in 26 countries. The average grant was $3,400, a modest investment when you consider that the publisher must assume the bulk of translation costs, as well as those for design, production and marketing. The number of translation grants has doubled in the last five years as the program rises in popularity, in lockstep with Canadian literature abroad.

On other CanLit fronts, 2000-2001 also saw the extension of the Council's poetry-in-transit program to additional cities. In fall 2000, St. John's, Halifax, Saint John, Fredericton, Hamilton, Kitchener-Waterloo, Kingston and Windsor became the latest Canadian cities to introduce the works of Canadian poets on public transit advertising panels. The poetry project is already established in Ottawa, Winnipeg, Toronto, Vancouver and throughout Alberta. Plans are well underway for similar initiatives in Quebec. Last year, the city of Edmonton introduced poems from school children, selected through a city-wide competition. Eight student winners of *Take the Poetry Route*'s youth poetry contest had their poems displayed in the transit system.

THE LAUNCH OF TAKE THE POETRY ROUTE, A COLLABORATION OF THE EDMONTON ARTS COUNCIL, THE EDMONTON TRANSIT SYSTEM AND THE CANADA COUNCIL. ABOVE: POETS SHAWNA LEMAY AND ANNA MIODUCHOWSKA. BELOW, FROM LEFT: CHRISTINA TOZER, EDMONTON ARTS COUNCIL, STUDENT POETS MICHAEL TIERNEY, RHIANNON EDWARDS AND ALECIA LANGLOIS, POET ALICE MAJOR AND JOHN MAHON, EDMONTON ARTS COUNCIL. PHOTO: EDMONTON ARTS COUNCIL

The Council's poetry-in-transit project helps bring poetry to some four million commuters in more than a dozen cities nation-wide. The Council and its partners (city, transit authority and local arts council) hope in this way to extend the reach of poetry and support the Canadian writing community.

In April 2001, the Council co-sponsored a *Writers of the Americas Summit* at the Salon du livre de Québec, in conjunction with the Summit of the Americas in Quebec City. The theme of culture and identity was explored by writers and others from throughout the Americas. The keynote speaker was Canadian writer John Ralston Saul. Jean-Louis Roux, the Chair of the Canada Council, also addressed the summit.

The many faces of pluralism and excellence

The year 2000-2001 was marked by a significant rise in participation in the Council's interdisciplinary arts (Inter-Arts) program, with artists and arts organizations representing a huge array of new arts practices. The quality of the projects submitted was better than ever, confirming the vitality of interdisciplinary arts. The increase in participation was a positive reaction to the numerous information sessions that were held across the country, including in St. John's, Moncton, Sackville, Montreal, Regina, Toronto, Vancouver and Victoria.

Last summer, the first inter-arts advisory committee reviewed different activities and suggested the creation of a mentorship program for young artists. This initiative would allow artists like Lori Clarke to further develop the different aspects of their practice. A native of St. John's, Newfoundland, Lori Clarke explores the interaction between art and medicine and received Council funding for her creation *Breathe*, presented in November 2000 at the school of medicine at Memorial University of Newfoundland to an audience of patients, medical staff and the general public.

While collaboration seems to be one of the driving forces in interdisciplinary creation, community action is also a crucial aspect for many creators. As evidence, consider the public artistics events of the Montreal group Socially Acceptable Terrorist Action, which assembles, challenges and mobilizes the community. Or the research on art and therapy carried out by the St. Norbert Arts Centre in Manitoba. Or the media critiques of the young Vancouver group Collective Echoes.

Multidisciplinary festivals have not only paved the way for current artistic practices but have given expression to the cultural diversity that characterizes the art. Support has been provided to 18 festivals, including the Preston Cultural Festival organized by the Black Artists Network of Nova Scotia, the Vancouver Asian Heritage Festival and Montreal's First Peoples' Festival.

Aboriginal arts: the traditional and the contemporary

In 1985 a group of native weavers gathered in Haines, Alaska to study with the last living master of the art of Chilkat weaving, 94-year-old Jennie Thlunaut. Jennie was determined that the art not die with her. Today, there are just 20 Chilkat weavers in the world.

Last year the Canada Council's Aboriginal Peoples' Collaborative Exchange program brought eight of them together. Weavers' Circle 2000, which took place in Prince Rupert, B.C., was an opportunity for the Shax'saani Ke'ek Weavers to hone their art in collaboration with one another. It also provided a chance for the public to get a rare glimpse of an ancient art and its underlying traditional knowledge – and to see new Chilkat weaving alongside classic museum pieces. Support for the gathering was provided by the Museum of Northern British Columbia.

Another highlight of the Collaborative Exchange program during the past year was CyberPowWow 2K, an on-line project that addresses issues of contemporary First Nations art, politics and digital technology. The project combines the social and cultural elements of a traditional powwow with a virtual gallery and library, and on-line discussion group (www.cyberpowwow.net).

The Aboriginal Peoples Collaborative Exchange program assists individual artists or artistic groups from Aboriginal communities to travel to other Aboriginal communities to share traditional and / or contemporary knowledge or practices that will foster development of their art. In addition to this networking, the program supports projects that develop an understanding of an artistic discipline in the community.

HOOP DANCER PETIE CHALIFOUX, FROM DRIFTPILE, ALBERTA, AT THE 2000 YUKON INTERNATIONAL STORYTELLING FESTIVAL. PHOTO: YUKON INTERNATIONAL STORYTELLING FESTIVAL

Native to Canada

Kanenhi:io

Lucie Idlout

Calvin Vollrath

Whitefish Jrs.

Willie Dunn

Native to Canada, a showcase of Aboriginal musicians, stormed Berlin – and the international music trade – in October 2000. Organized by the Canada Council for the annual Worldwide Music Expo (the world's largest trade show dedicated to world, roots, folk, ethnic and traditional music), the initiative was meant to help Canadian artists launch international careers. The contingent included Whitefish Jrs., Cree singers and drummers from Big River First Nation in Saskatchewan; Kanenhi:io, women singers from the Wahta Mohawk Territory in Ontario; Willie Dunn, a folk singer from Ottawa; Calvin Vollrath, a Métis fiddler-composer from St. Paul, Alberta; and Lucie Idlout, an Inuit folk/rock singer-songwriter from Iqaluit. The appearance led to various engagements in Norway, England, Italy, Germany, Sweden and Finland.

Connecting artists to audiences

The Canada Council continues to make efforts to help artists expand their audiences. The Outreach program provides travel assistance to increase programming options for presenters and curators of professional Canadian artists and to assist professional artists and their managers to develop and reach new audiences and markets in Canada and abroad.

The highlight of the past year was the Canadian Aboriginal music showcase, Native to Canada, at the Worldwide Music Expo (WOMEX) 2000, held October 19 to 22 in Berlin, Germany. Five Aboriginal artists and groups highlighted the diversity and vitality of Canadian Aboriginal music. The artists were selected from among 45 submissions judged by peer review. WOMEX 2000 is the world's largest trade show dedicated to world, roots, folk, ethnic, traditional and local music.

The Canada Council organized *Native to Canada* to help Aboriginal artists launch their international careers. The artists had an opportunity to perform before broadcasters, managers, event programmers, artistic directors, presenters, agents and recording company representatives from around the world. It was the first time that the Canada Council has sponsored a project of this kind outside Canada. All five groups signed contracts with European labels, and festival engagements have since been confirmed in England, Italy, Germany, Malaysia, Norway, Sweden, Finland and Bosnia.

Meanwhile, the Outreach program continues to organize workshops throughout Canada. Early in 2000, workshops were held in Mistissini, Nemiscu and Chisasibi, in northern Quebec, on how to present professional music artists to local communities and how to link these rural communities into the touring network of artists travelling between Montreal and Quebec. Other workshops were held at the Vancouver International Children's Festival, at the International Showcase of Performing Arts for Young People (Mississauga) and at Six Stages (Toronto) on how to develop new audiences and new international markets for Canadian professional performing artists, specifically work for young audiences.

The Far Side of the Moon

Two faces, two brothers, two other brothers — enemies — and two countries trying to take over the moon. The free association of ideas characteristic of Robert Lepage's creations is expressed here through confrontation. Between the visible and the invisible, the spoken and the unspoken, the terrestrial and the sidereal, Lepage creates a space elevator, a journey to the infinite, a terrestrial poem recited to potential extra-terrestrials. *The Far Side of the Moon* has already completed several revolutions of the Earth. The Millennium Arts Fund helped to get this project off the ground and the production has picked up numerous theatrical awards along the way.

The Millennium Arts Fund enriched artistic life in hundreds of communities

The Canada Council's Millennium Arts Fund closed its doors at the end of 2000. At closing time, the MAF had funded 187 projects in several hundred communities in every province, as well as in the territories. A total of $9.2 million was distributed.

The scope of the projects was vast. At one end of the spectrum were the likes of Pacific Opera Victoria's mammoth operatic production of *Erewhon*, based on Samuel Butler's 19th century tale, Robert Lepage's *The Far Side of the Moon*, an award-winner in Quebec theatre this year, and *Atanarjuat*, the Inuktitut-language film by Zacahrias Kunuk that won the Prix de la Caméra d'or for best first feature at the 2001 Cannes Film Festival. At a more popular level were projects like Millennium Flags, in which several hundred Nova Scotia communities designed their own millennium flags or heraldic images; the event coincided with a festival of tall ships in Halifax.

The Millennium Arts Fund was created by special funds provided by the federal government to support artistic projects marking the new millennium. Professional artists and arts organizations in all artistic disciplines were given the opportunity to create works that would have a lasting and positive impact, and enrich collections, repertoires and public places. The projects selected reflected the creativity of the Canadian arts and culture, and constituted a unique collection of Canadian experiences and aspirations enjoyed by thousands of people in hundreds of communities across the country.

The criteria for awards were artistic merit; relevance to the millennium and creative disciplines; potential audience reach and appeal to young audiences; and realistic budgeting and financial support from other sources.

Descriptions of all Millennium Arts Fund projects are posted on the Council's web site (www.canadacouncil.ca/millennium).

The Yukon Journey Project

Dancers Lara Barclay (above) and Jessica Runge in the Toronto Dance Theatre production of Severe Clear, by choreographer Christopher House, based on his experience in the Millennium Arts-funded Yukon Journey Project. Photos: David Hou
Far right: Christopher House, in the Yukon.

The *Yukon Journey Project* brought seven performing artists from across Canada to the Yukon for an 18-day wilderness tour. The artists were commissioned to create original works inspired by their journey. The project injected a unique northern perspective into the creation of new work by established artists and enabled Yukon artists to meet senior artists from across the country. Participating were John Mann of the Vancouver-based Spirit of the West, Jillian Keiley of Artistic Fraud Theatre in St. John's and Christopher House of the Toronto Dance Theatre. Chris Dray of the Yukon Arts Centre summed up the experience: "I think it's planting a seed for a new type of arts venture." The project obtained support from the Council's Millennium Arts Fund.

Dancer Denise Fujiwara, in Sumida River, a production of Fujiwara Dance Inventions. Choreography: Natsu Nakajima. Photo: Cylla von Tiedemann

Top : Vincent Sekwati Mantsoe of South Africa's Mophatong dance company. Photo : courtesy of Joe Ink Dance Company

Council's equity policies commended

This year, Canada Council was a finalist for the Canadian Race Relations Foundation's 2001 Award of Excellence. The Council was among the top organizations out of 78 nominated for the award, which recognizes excellence in combating racism through policies, programs and practices.

Additionally, the Council was profiled in the *12th Annual Report on the Operation of the Canadian Multiculturalism Act, 1999-2000*. The report said: "There is much to learn from the Canada Council's work. A 1999 evaluation of its cultural equity work identified the following elements of its equity model:

- well-positioned leadership strength that has access to resources and authority;
- close links to the cu!turally diverse communities across Canada with access to consultative and participatory processes....
- a framework, for taking actions to implement and manage change, that explicitly values human relationships and thoughtful discourse;
- a critical mass of creative energy inside and outside the institution that facilitates risk-taking, is open to change, is curious about difference, is committed to continuous learning....
- a corporate flexibility that will venture beyond institutional hierarchy ... while maintaining institutional accountability;
- sufficient resources to respond to gaps or accelerate the pace of change....
- inclusive approaches that integrate meaningful representation of difference and racial diversity at ... decision-making levels."

See: www.pch.gc.ca/multi/reports/ann99-2000/contents_e.shtml

Prizes and Endowments

Novelist Michael Ondaatje and filmmaker Alanis Obomsawin headlined an all-star cast of 108 Canada Council award winners this past year. Ondaatje received a Governor General's Literary Award for his novel *Anil's Ghost*. Obomsawin received a Governor General's Award in Visual and Media Arts for career achievement in documentary film.

The 64th Governor General's Literary Awards were presented to 14 outstanding Canadian authors and illustrators by Her Excellency Adrienne Clarkson, Governor General of Canada, and Jean-Louis Roux, Chairman of the Canada Council, on November 14, 2000. The English and French-language winners were: Michael Ondaatje and Jean Marc Dalpé (fiction); Don McKay and Normand de Bellefeuille (poetry); Timothy Findley and Wajdi Mouawad (drama); Nega Mezlekia and Gérard Bouchard (non-fiction); Deborah Ellis and Charlotte Gingras (children's literature - text); Marie-Louise Gay and Anne Villeneuve (children's literature - illustration); and Robert Majzels, and the team of Lori Saint-Martin and Paul Gagné (translation). The Bank of Montreal marked 14 years as sponsor of the awards. Winners received $15,000 and a leather-bound copy of their work.

The 2nd annual Governor General's Awards in Visual and Media Arts were presented March 21, 2001. Prizes of $15,000 and a specially-commissioned work of ceramic art went to six outstanding artists: visual artists Tom Dean, Jamelie Hassan and Liz Magor; architect Douglas Cardinal; filmmaker Alanis Obomsawin; and stained glass artist Russell C. Goodman. The award for outstanding contribution to the visual arts community was given to arts patron M. Joan Chalmers. The 2001 awards were marked by a special exhibition at the National Gallery of Canada.

Another highlight of the year was the creation of the new $50,000 Walter Carsen Prize for Excellence in the Performing Arts, announced by the Canada Council and Toronto philanthropist Walter Carsen in February. The prize recognizes artistic excellence and distinguished career achievement by a Canadian artist in dance, theatre or music (creation or performance). The inaugural prize will be awarded to a dance artist in 2001. Walter Carsen, who has supported the arts for many years, has endowed the awards in perpetuity through a gift of $1.1 million.

A brief selection of other prizes from 2000-2001:

Saidye Bronfman Award in fine crafts ($20,000): to designer and furniture maker Peter Fleming of Toronto.

Prix de Rome in Architecture ($34,000): to George Yu and Jason King of Vancouver.

Virginia Parker Prize ($25,000) for young classical musicians: to conductor Yannick Nézet-Séguin of Montreal.

PHOTOS : METROPOLIS STUDIO, OTTAWA

TIMOTHY FINDLEY

ELISABETH FERYN

MICHAEL ONDAATJE

DEBORAH ELLIS

DON MCKAY

NEGA MEZLEKIA

BERNHARD BOHN

MARIE-LOUISE GAY

JAN ZWICKY

ROBERT MAJZELS

Sylva Gelber Foundation Award ($15,000) for classical musicians under 30: to Jessica Linnebach of Edmonton.

The York Wilson Endowment Award ($20,000): to the Art Gallery of Hamilton, to enable it to purchase a work of art, *Bruegel-Bosch Bus*, by Edmonton artist Kim Adams. (Mrs. Lela Wilson has increased the endowment by $182,000; its current value is nearly $650,000.)

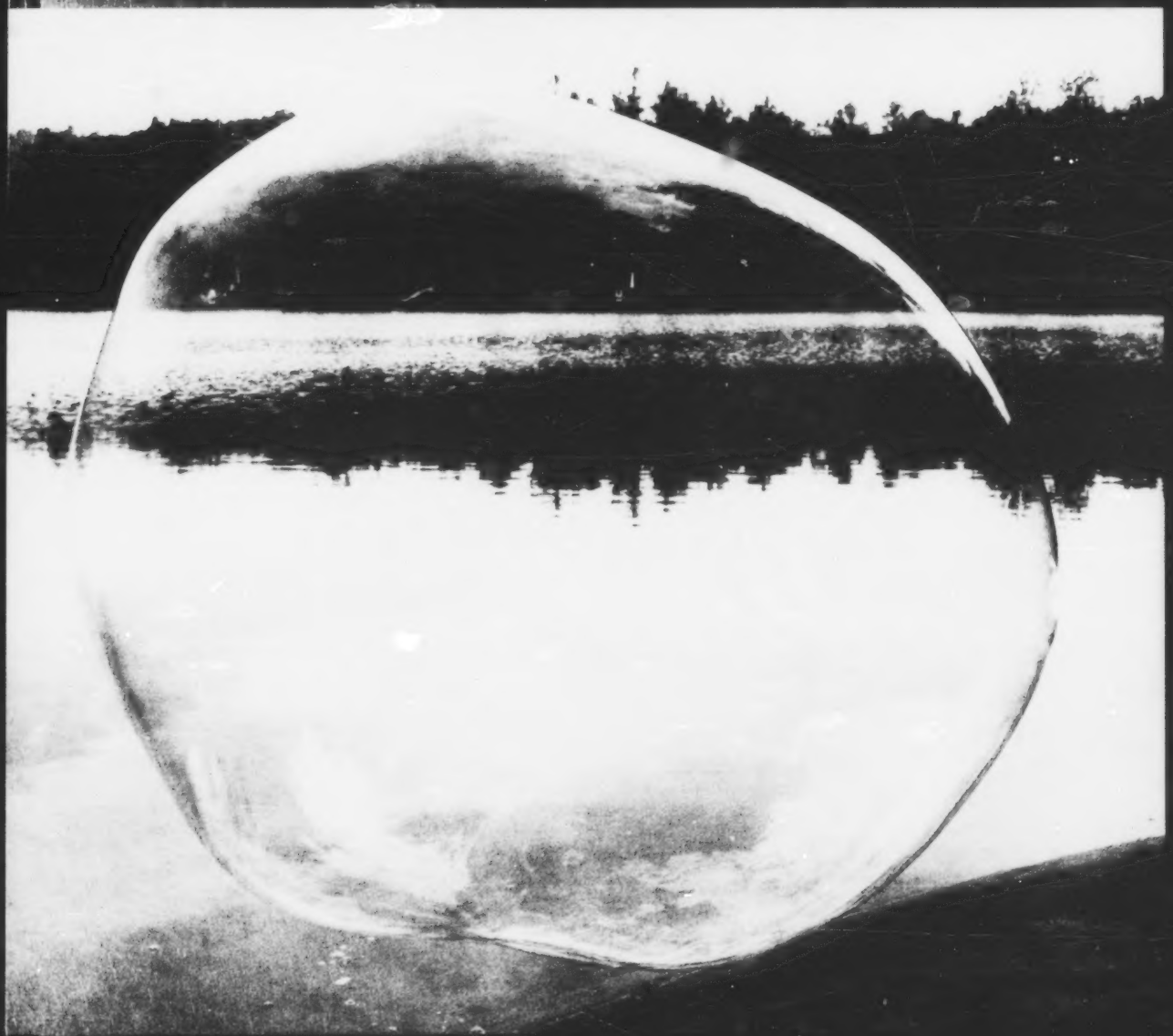
Killam Prizes ($100,000 each) in the natural sciences, health sciences and engineering: to Dr. Werner Kalow, University of Toronto pharmacologist, Dr. Ronald Melzack, McGill University psychologist, and Dr. Norbert R. Morgenstern, University of Alberta engineer. Scotiabank is a sponsor of these awards.

Victor Martyn Lynch-Staunton Awards ($100,000 total): to visual artists Nobuo Kubota of Toronto and Eric Metcalfe of Vancouver ($38,000 each), and musician Sergio Barroso of Surrey, B.C ($24,000).

Theatre for Young Audiences Prizes ($30,000 total): to Carbone 14's *Tsuru* at Quebec's Soirée des masques; to Green Thumb Theatre's *Derwent is Different* at Vancouver's Jessie Awards; a third prize was to be presented at Toronto's Dora Awards in June.

Musical Instrument Bank: six artists won national competitions for the use of fine musical instruments for two or three years. They were cellist Denise Djokic (a 1696 Bonjour Stradivari cello), Annalee Patipatanakoon (a 1717 Windsor-Weinstein Stardivari violin), Roman Borys (an 1824 McConnell-Gagliano cello), Jasper Wood (an 1820 Pressenda violin), Julie-Anne Derome (a 1902 Enrico Rocca violin) and Kaori Yamagami (an 1830 Shaw-Adam cello bow). The combined value of these instruments is US $7.5 million.

A complete list of Canada Council prizes can be seen at: www.canadacouncil.ca/prizes.



Bubble, by Katherine Knight, winner of the Duke and Duchess of York Prize in Photography; a recent acquisition of the Canada Council Art Bank.

Art Bank

The Canada Council Art Bank, which houses a collection of 17,629 paintings, prints, photographs and sculptures, has been able to resume purchasing new works of art thanks to a break-even position in 2000-01. Purchases had been suspended several years ago amid budget cutbacks. Fifty-four new works were selected in April 2001 by the Art Acquisition Committee from over 400 submitted. The new purchases included works from Nunavut and the Yukon as well as a number of works by Aboriginal artists not represented in the collection, including Jim Hart, Larry Rosso, Rosalie Favell, Terry Starr, Enoosik Ottokie and Frank Shebageget. Playful and vivid works by culturally diverse artists Neena Aurora, Sarinder Dhaliwal and Bernadette Phan were also added to the collection.

The new acquisitions, valued at $140,000, were made possible thanks to revenues generated through a repurchasing program, which allowed artists represented in the collection to buy back their work. At year-end, 173 works had been repurchased by artists such as Christopher Pratt, Mary Pratt, Ivan Eyre and Richard Gorman. The repurchase program was recommended by a five-member Art Bank Advisory Committee, made up of: Matthew Teitelbaum, Director, Art Gallery of Ontario; Marcel Brisebois, Director, Musée d'art contemporain; Newfoundland artist Marlene Creates; Saskatchewan artist David Thauburger; and Olga Korper, Director, Olga Korper Gallery, Toronto.

With the funds from the repurchase program as well as revenue from a growing list of clients, including major national and international institutions, the Art Bank had revenues well in excess of costs for the first time ever. The number of works rented is also up, now amounting to roughly one-third of the collection.

The Art Bank also completed a systematic appraisal of its entire inventory. During the past year and a half, over 2,800 artists, dealers, collectors and curators were contacted – all with a view to assessing current market values. The new appraised value of the entire Art Bank collection – $58 million – will help establish realistic rental fees and set appropriate replacement values for insurance purposes.

Perhaps the most important aspect of this process was the communication with the artists represented in the Art Bank collection. Many of the artists expressed

their pleasure at being consulted about their work. Norman Bates spoke for many artists when he wrote, "A call such as yours is a rare event for me here in the West ... thank you for searching me out."

Another important development was the implementation of a new computer system, ARCA (Art Rental / Client Activity), which allows Art Bank consultants to create a web gallery of works chosen from the entire collection. The web gallery's URL can then be sent electronically to a client anywhere in the world. It is a valuable resource that has allowed the Art Bank to streamline its business operations.

The Bank also continued a conservation and re-framing project begun two years ago, and provided new operating guidelines to all artists represented in the collection.

The most interesting art rental during the year was to Alliance-Atlantis, producer of the CTV television series *The Associates*, a drama about young Bay Street lawyers. Contemporary Canadian art by Jacques Hurtubise, Sheila Butler, Dominique Blain and Douglas Bentham brought colour and life to the program's legal offices and boardrooms. The association with the series produced a great deal of positive media coverage. The works can be seen on prime-time once again next season.

Public Lending Right Commission

The Public Lending Right (PLR) Commission celebrated its fifteenth anniversary this year by distributing the largest amount of money ever to the greatest number of authors since the Commission was founded in 1986. In February 2001, payments of $8,650,376 were provided to 12,740 authors. Five hundred and eighty-seven of these were first-time PLR recipients.

The Public Lending Right Commission, comprised of representatives of national writers', librarians' and publishers' associations, makes annual payments to Canadian authors for the availability of their books catalogued in Canadian libraries, according to eligibility criteria.

Authors register their titles with the Commission. The Commission in turn compiles a master list of titles which is checked annually against the holdings of a representative number of libraries (ten for English-language titles, five for French-language). An author is paid an amount per book each time the title is found in one of the sampled libraries. The 2000-2001 PLR payment ceiling – the maximum amount an author can earn from the program – was $3,525.

Thanks to a budget increase in 2000-2001, authors have good reason to celebrate PLR's anniversary, since the program's hit rate (the amount paid each time a title is found in one of the sampled libraries) increased from $34.45 last year to $35.25 this year. This increase was due to an allocation of $600,000 to the PLR Commission by the Canada Council for the Arts, which was given an additional $10 million by the federal government in the February 2000 budget.

The PLR program is highly prized by the country's literary community. Writer John Ralston Saul described it as "a model for other countries. With public lending rights, Canadians have found a way to reward authors for their unrewarded contribution to the widening of the reading public. And it was done without damaging our public library system. In effect, we created the equivalent of a minimum wage for authors."

Award-winning author Marie-Claire Blais added that "the direct support provided by the PLR program is indispensable to all our authors: it is basic justice due to our artists, who represent the present and the future of our society."

On the occasion of the annual PLR payment, Commission Chair and writer André Roy described PLR as "an excellent example of the federal government's commitment to our authors." Mr. Roy also offered wholehearted thanks to the Canadian library community for its unstinting collaboration with the PLR Commission over 15 years.

More from notable authors on the importance of Public Lending Right can be found at the Commission's web site: www.plr-dpp.ca.

OSCAR PETERSON WAS NAMED RECIPIENT OF THE 2000 INTERNATIONAL MUSIC COUNCIL/UNESCO MUSIC PRIZE FOR HIS CONTRIBUTIONS TO MUSIC AND TO HUMAN RIGHTS. MR. PETERSON IS THE FIRST CANADIAN TO WIN THIS PRESTIGIOUS PRIZE. PHOTO : AL GILBERT

Canadian Commission for UNESCO

The Canadian Commission for UNESCO advises the Government of Canada on its relations with the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. The Commission also fosters co-operation between Canadian organizations in civil society and UNESCO. The Commission was created in 1957 by Order-in-Council as a division of the Canada Council.

The Commission actively participated in the celebration of the second annual UNESCO World Poetry Day on March 21. In partnership with the Department of Canadian Heritage, the National Library, and the Writing and Publishing Section of the Canada Council, an information kit was sent to every secondary school in Canada. Literary magazines *Prairie Fire* (Winnipeg) and *Art Le Sabord* (Trois-Rivières) published special issues commemorating World Poetry Day and the International Day for the Elimination of Racial Discrimination. In collaboration with the Canadian partners and the 25 embassies of the Americas, a highly successful poetry reading was held before a standing-room-only audience at the National Library.

In December 2000, the Commission held its 41st Annual General Meeting (AGM) with thematic sessions on the Culture of Peace and Dialogue Among Civilizations. Keynote addresses were given by Hans D'Orville, Director of Strategic Planning, UNESCO (Paris), Bob Rae, former Premier of Ontario, and Marie-Claude Benoît, of the World March of Women. Over 250 people from across Canada and the United States attended the meeting, making it one of the largest AGMs ever held. The Commission was encouraged by both the attendance and the number of first-time visitors, indicating that it is reaching new audiences through communication and advocacy strategies.

The contributions of Canadians to the advancement of the ideals of UNESCO were recognized this year with the awarding of two major international prizes. Oscar Peterson won the 2000 International Council of Music / UNESCO Music Prize for his contribution to music and to the advancement of human rights. Mr. Peterson is the first Canadian to win this prestigious prize. Professor Toh Swee-hin of the University of Alberta won the 2000 UNESCO Prize for Peace Education. Professor Toh, an active member of the Commission, was singled out for his work in promoting peace education in Africa, Asia and the Caribbean.

Canada Council Chairman Jean-Louis Roux addresses delegates at the World Summit on the Arts and Culture, Ottawa, December 2000. Photo: Valberg Imaging

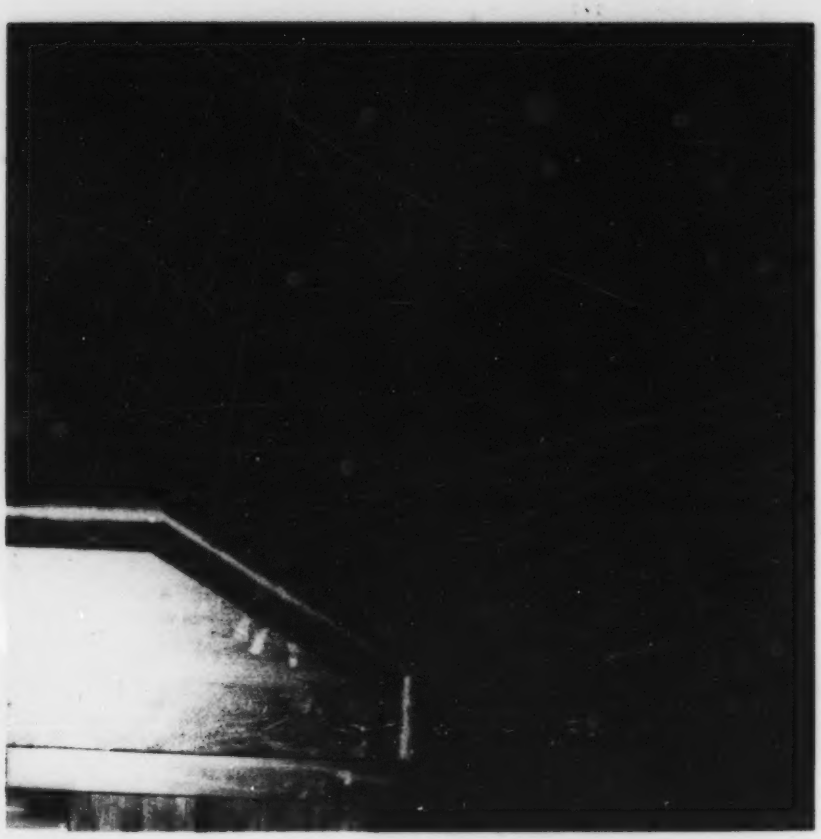
PROMOTING THE ARTS GLOBALLY

In December 2000, the Canada Council for the Arts hosted the first-ever World Summit on the Arts and Culture. The Summit brought together some 300 delegates and observers from some 50 countries to discuss issues ranging from cultural diversity to artists' intellectual property rights in the age of new information technologies. Some 40 international organizations and diplomatic missions also attended.

National arts councils and arts funding agencies agreed to form the International Federation of Arts Council and Culture Agencies, aimed at benefiting artists, arts organizations and artistic communities throughout the world. The new federation will be open to all national or international agencies that fund or advocate on behalf of the arts and culture. Some 80 countries currently have arts councils or similar agencies; many more have government departments and non-governmental organizations that support the arts.

The federation will be established as a not-for-profit corporation with a small, independent secretariat. It will be governed by a board broadly representative of its members. The board will meet every six to 12 months, and summits will likely be held every two years. Canada Council Director Shirley Thomson was chosen as interim Chair of the federation's board and Sarah Gardner, former Director of Strategic Initiatives at the Australia Council, was chosen Executive Director. Other interim board members are Risto Ruohonen (Chairman, Arts Council of Finland), Patricia Quinn (Director, Arts Council of Ireland), Doreen Nteta (CEO, National Arts Council of South Africa), Choo Thiam Siew (Director, Singapore National Arts Council) and Albana Perez-Suarez (Head, Private Cultural Foundations, National Council for Culture of Venezuela). The federation's interim secretariat will be located at the Australia Council in Sydney.

At its first full meeting in Johannesburg, South Africa in April, the interim board addressed issues raised at the Summit, including governance, membership and an action plan for the Federation. Other proposed activities include the creation of an on-line data bank on research, arts activities and information on international best practices in arts management.



Doreen Nteta, Chief Executive Officer of the National Arts Council of South Africa, addressing the World Summit on the Arts and Culture. Photo: Valberg Imaging

The Federation will provide an opportunity to assist newer arts councils and developing countries by sharing information and expertise. It will serve as a forum through which arts councils can develop collaborative projects, such as training and mentoring programs, residency programs for artists and staff exchanges. It will work to promote and support the work of artists in all parts of the globe.

Financial Report

Financial Overview 60

Management's Responsibility for Financial Statements 63

Auditor's Report 64

Financial Statements 65

Financial Overview

Highlights

The Council's parliamentary appropriation of $127.4 million reflected an increase of $10.8 million over the preceding year. This enabled the Council to award grants and Public Lending Right payments of $27.9 million to artists, and $85.2 million to arts organizations, an over-all increase of 5.4% over the previous year. [1]

The Council derives income from interest on endowments, bequests and donations. It had net investment income of $24.4 million in 2000-01. While this was a decrease from the previous year – due to volatility in global markets – the amount earned was nevertheless $9.3 million greater than budgeted.

The Canada Council Art Bank generated net revenue of $189,000, surpassing the break-even objective. This put the Bank in a position to purchase new artwork for its rental operations.

1 *Excludes the one-time Millennium Arts Fund, the Killam Program and prizes awarded through special funds.*

Administration

Administration expenses were $1.3 million under budget. Actual expenditures were $2.1 million higher than the previous year; $1 million of this was due to one-time initiatives such as the World Summit on the Arts and Culture, the Canada Dance Festival symposium, an Aboriginal arts showcase, the Council's web site and other advocacy activities.

Investments [2]

The market value of the portfolio was $279 million at March 31, 2001. This was $13.9 million less than the cost value, due to the deterioration in the global capital markets during the last six months of the fiscal year. The Council's funds nevertheless fared well when compared to the established benchmarks for the portfolio (see table below). During the year the Killam Fund trustees decided to adopt the same investment strategy as the Council on the endowment funds. This has simplified the investment management structure, as all funds under the custody of the Council are now managed with the same investment policies and goals. The Council changed its external investment management team during the year, replacing an active global equities manager with a passive global equities manager. The Council also invested a $1.1 million donation (intended for a performing arts prize) from philanthropist Walter Carsen.

	Council and other endowments		Killam endowments	
	1 YR	4 YRS	1 YR	4 YRS
Total fund return	-2.9%	8.6%	-1.2%	7.2%
Total fund objective	-15.7%	10.8%	-9.5%	8.0%

Grant expenditures

The Council awarded over 5,700 grants to artists and arts organizations and made public lending right payments to 12,740 authors (the latter totalling $8.6 million). These disbursements, including Millennium Arts Fund grants, totalled $117.4 million.

The number of artists and arts organizations funded continued to rise. Over 2,100 artists were supported (up 8% over the previous year and 69% since 1996-97). Almost 1,800 arts organizations were supported (up 4% over the previous year and 46% since 1996-97).

Almost 20% of Council funding for individual artists went to young and emerging artists. Funding for culturally diverse and Aboriginal artists, a corporate objective, represented 6.9% and 9%, respectively, of total funding for

individuals; this exceeded targets. Funding for dissemination (touring, festivals, readings, etc.) was $18.8 million, an increase of 4% over 1999-2000.

Art Bank and Musical Instrument Bank

An appraisal of the entire Art Bank collection (18,000 works) was completed during the year. The new appraised value of $58 million, a significant increase over the carrying value of $19 million, will ensure that the Art Bank's level of insurance is adequate and that rental rates for its art works are more reflective of market value. The Canada Council's Musical Instrument Bank holds several quality fine-stringed instruments, which are appraised at $12.8 million.

2 *The Investment Committee consists of John W. Crow (Chair), Jean-Louis Roux, Chairman, Canada Council, François Colbert, Vice-Chairman, Canada Council, John H. Matthews, consultant, J. William E. Mingo, Partner, Stewart McKelvy Sterling Scales, Nancy Orr-Gaucher, President, Groupe Dynamix, Michel Théroux, President, Jas. A. Ogilvie Inc. and Tania Willumsen, consultant. The Audit and Finance Committee consists of François Colbert (Chair) and fellow board members Jean-Louis Roux, Richard Laferrière, Nalini Stewart and Irving Zucker. (As of March 31, 2001)*

MANAGEMENT'S RESPONSIBILITY FOR FINANCIAL REPORTING

The accompanying financial statements of the Canada Council and all the information in this annual report are the responsibility of Management and have been approved by the Council.

The financial statements have been prepared by Management in accordance with Canadian generally accepted accounting principles. When alternative accounting methods exist, Management has chosen those it deems most appropriate in the circumstances. Financial statements are not precise since they include certain amounts based on estimates and judgements. Management has determined such amounts on a reasonable basis in order to ensure that the financial statements are presented fairly, in all material respects. Management has prepared the financial information presented elsewhere in the annual report and has ensured that it is consistent with that in the financial statements.

The Canada Council maintains systems of internal accounting and administrative controls of high quality, consistent with reasonable cost. Such systems are designed to provide reasonable assurance that the financial information is relevant, reliable and accurate and that the organization's assets are appropriately accounted for and adequately safeguarded.

The Council is responsible for ensuring that Management fulfills its responsibilities for financial reporting and is ultimately responsible for reviewing and approving the financial statements. The Council carries out this responsibility principally through its Audit and Finance Committee.

The Audit and Finance Committee is appointed by the Council and its members are Council members. The Committee meets periodically with Management, as well as the external auditor, to discuss internal controls over the financial reporting process, auditing matters and financial reporting issues, to satisfy itself that each party is properly discharging its responsibilities and to review the annual report, the financial statements and the external auditor's report. The Committee reports its findings to Council for consideration when approving the financial statements.

The independent auditor, the Auditor General of Canada, is responsible for auditing the transactions and financial statements of the Canada Council, and for issuing his report thereon.

Director *Secretary-Treasurer*

May 25, 2001

AUDITOR GENERAL OF CANADA

VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL DU CANADA

AUDITOR'S REPORT

To the Canada Council
and the Minister of Canadian Heritage

I have audited the balance sheet of the Canada Council as at March 31, 2001 and the statements of operations, changes in equity and cash flows for the year then ended. These financial statements are the responsibility of the Council's management. My responsibility is to express an opinion on these financial statements based on my audit.

I conducted my audit in accordance with Canadian generally accepted auditing standards. Those standards require that I plan and perform an audit to obtain reasonable assurance whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation.

In my opinion, these financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Council as at March 31, 2001 and the results of its operations and its cash flows for the year then ended in accordance with Canadian generally accepted accounting principles.

Richard Flageole, FCA
Assistant Auditor General
for the Auditor General of Canada

Ottawa, Canada
May 25, 2001

Balance Sheet

as at March 31, 2001

(in thousands of dollars)

	2001	2000
ASSETS		
Current Assets		
Cash and short-term deposits (Note 3)	$ 5,330	$ 9,658
Accrued investment income	1,499	2,732
Accounts receivable	2,586	1,520
Deferred charges	761	1,120
	10,176	15,030
Investments (Note 4)	292,884	268,073
Works of art and musical instruments (Note 5)	19,023	19,056
Other capital assets (Note 6)	4,227	4,899
Total Assets	$ 326,310	$ 307,058
LIABILITIES		
Current Liabilities		
Grants payable	$ 19,286	$ 21,757
Accounts payable and accrued liabilities	1,750	2,170
	21,036	23,927
Employee termination benefits	976	881
Deferred credits	2,239	2,412
Deferred contributions (Note 7)	4,711	5,210
Total Liabilities	28,962	32,430
PRIVATE ENDOWMENTS (Note 8)	80,710	71,654
EQUITY		
Endowment		
Original contribution	50,000	50,000
Appropriated surplus	136,070	126,770
	186,070	176,770
Surplus		
Invested in works of art and musical instruments	19,023	19,056
Unrestricted	11,545	7,148
	30,568	26,204
Total Equity	216,638	202,974
Total Liabilities, Private Endowments and Equity	$ 326,310	$ 307,058

On behalf of the Council:

Chair *Vice Chair*

(See accompanying notes to the financial statements)

CANADA COUNCIL

Statement of Operations for the year ended March 31, 2001 *(in thousands of dollars)*

	2001	2000
REVENUE		
Net investment income (Note 9)	$ 24,433	$ 31,701
Net Art Bank revenue (costs) (Note 10)	189	(140)
Other	1,929	1,657
Total Revenue	26,551	33,218
EXPENSES		
Programs		
Grants (Schedule 1)	117,357	113,878
Administration (Schedule 2)	7,672	7,126
Services	2,272	2,129
	127,301	123,133
Canadian Commission for UNESCO (Note 10)	1,658	1,283
General administration (Schedule 2)	11,326	9,746
Total Expenses	140,285	134,162
Net cost of operations before parliamentary appropriation	113,734	100,944
Parliamentary appropriation	127,431	116,584
Surplus for the year	$ 13,697	$ 15,640

(See accompanying notes to the financial statements)

CANADA COUNCIL

Statement of Changes in Equity for the year ended March 31, 2001 *(in thousands of dollars)*

	2001	2000
ENDOWMENT		
Original contribution	$ 50,000	$ 50,000
Appropriated surplus		
Balance at beginning of the year	126,770	108,770
Appropriated from unrestricted surplus during the year	9,300	18,000
Balance at end of the year	136,070	126,770
Balance of Endowment at end of the year	**$ 186,070**	**$ 176,770**
SURPLUS		
Invested in works of art and musical instruments		
Balance at beginning of year	$ 19,056	$ 19,027
Net additions and adjustments during the year	(33)	29
Balance at end of the year	19,023	19,056
Unrestricted		
Balance at beginning of the year	7,148	9,537
Surplus for the year	13,697	15,640
Net additions and adjustments during the year	—	(29)
Appropriated during the year	(9,300)	(18,000)
Balance at end of the year	11,545	7,148
Balance of surplus at end of the year	**$ 30,568**	**$ 26,204**

(See accompanying notes to the financial statements)

CANADA COUNCIL

Statement of Cash Flows for the year ended March 31, 2001 *(in thousands of dollars)*

	2001	2000
OPERATING ACTIVITIES		
Surplus for the year	$ 13,697	$ 15,640
Items not affecting cash		
Amortization - other capital assets	1,299	1,147
Amortization - other capital assets - Art Bank	113	113
	15,109	16,900
Change in non-cash operating assets and liabilities	(2,942)	(3,068)
Cash provided by operating activities	12,167	13,832
FINANCING ACTIVITIES		
Endowment contributions received	1,282	193
INVESTING ACTIVITIES		
Deferred contributions transferred to private endowments	7,774	4,566
Net increase in investments	(24,811)	(21,037)
Acquisition of other capital assets	(738)	(2,938)
Proceeds from sale of other capital assets	(2)	—
Cash used in investing activities	(17,777)	(19,409)
Decrease in cash and short-term deposits	(4,328)	(5,384)
Cash and short-term deposits at beginning of the year	9,658	15,042
Cash and short-term deposits at end of the year	$ 5,330	$ 9,658

(See accompanying notes to the financial statements)

1. ***Authority, Operations and Objectives***

The Canada Council, established by the *Canada Council Act* in 1957, is not an agent of Her Majesty and is deemed to be a registered charity for the purposes of the *Income Tax Act*. In accordance with section 85 of the *Financial Administration Act*, the Canada Council is exempt from Part X of this Act. The Canada Council is a national organization whose objectives are to foster and promote the study, enjoyment and production of works in the arts. The Council has been assigned the functions and duties for the Canadian Commission for UNESCO.

The Council achieves its objectives through a grants program to professional Canadian artists and arts organizations. The Council incurs administration and services expenses in the delivery of programs. Program administration expenses are detailed in Schedule 2 and represent the direct costs of program delivery. Program services expenses mainly represent the costs associated with the adjudication of Council's grants. General administration costs represent the costs related to corporate management, communications, human resources, informatics, finance, accommodation and amortization. These costs are also detailed in Schedule 2.

The Canadian Commission for UNESCO advises the Government of Canada on its relations with the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). The Commission also fosters co-operation between Canadian organizations in civil society and UNESCO.

2. ***Significant Accounting Policies***

The most significant accounting policies are:

(a) Investments

Investments are recorded at cost and are written down to market value when the loss in value is considered to be other than a temporary decline.

(b) Other capital assets and works of art and musical instruments

Equipment and leasehold improvements are recorded at cost and amortized over their estimated useful lives using the straight-line method, as follows:

Office equipment	5 years
Leasehold improvements	term of the lease

Purchased works of art and musical instruments are recorded at cost. Donated works of art and musical instruments are recorded at their appraised value. No amortization is recorded on these assets.

(c) Employee termination benefits

Employees are entitled to specified benefits on termination as provided for under conditions of employment. The Council recognizes the cost of future termination benefits over the periods in which the employees render services to the Council and the liability for these benefits is recorded in the accounts. The corporation's current year termination benefit expense is $146,000 (2000 - $209,000).

(d) Parliamentary appropriation

Parliamentary appropriation is recognized as revenue in the year for which it is approved by Parliament. Parliamentary appropriations intended for future years received from Parliament before the end of the year are recorded as deferred parliamentary appropriations.

(e) Contributions

The Canada Council follows the deferred contribution method of accounting for contributions.

Annual contributions are recognized as revenue in the year received or in the year the funds are committed to the Canada Council if the amount can be reasonably estimated and collection is reasonably assured.

Unrestricted net interest and dividends, unrestricted net realized capital gains or losses, Art Bank rental fees and other revenues are recorded as revenue in the year they are earned. Externally restricted investment income is recorded as deferred contributions and is recognized as revenue in the year in which the related expenses are incurred.

Endowment contributions are recognized as direct increases to private endowments.

Contributions received in a form other than cash are recorded at their fair value at the date they are received by the Canada Council.

(f) Pension plan

Employees participate in the Public Service Superannuation Plan administered by the Government of Canada. The employees and the Council contribute to the cost of the Plan. Council's contribution has increased from being equal to the employees' share to 2.14 times the employees' share. Required contributions to the Plan are approved by the Treasury Board of Canada. These contributions represent the total pension obligation of the Council. The Council is not required to make contributions with respect to actuarial deficiencies of the Public Service Superannuation Account. The corporation's current year pension plan expense is $1,031,000 (2000 - $406,000).

(g) Grants

Grants are recorded as an expense in the year for which they are approved by Council. Cancelled grants and refunds of grants approved in previous years are shown as revenue.

3. ***Cash and Short-Term Deposits***

The Canada Council invests temporary surplus cash in a short-term pooled fund managed by Lancaster Investment Counsel. All instruments held in the pooled fund are rated R1(low) or A(low) or better by a recognized bond rating agency. Except for federal and federally guaranteed instruments, no more than 10% of the short-term portfolio is invested with one issuer.

The net book value of short-term deposits as at March 31, 2001 and March 31, 2000 approximated the market value.

4. ***Investments***

	2001		2000	
	Cost	Market Value	Cost	Market Value
Canada Council and Other Endowments		*(in thousands of dollars)*		
Pooled funds	$ 219,005	$ 210,894	$ 179,401	$ 198,634
Equities	942	862	—	—
Bonds	793	916	29,122	28,580
Mortgages	8	8	10	10
	220,748	212,680	208,533	227,224

	2001		2000	
	Cost	Market Value	Cost	Market Value
Killam Endowments				
Pooled Funds	72,136	66,339	18,119	19,813
Bonds	—	—	28,880	28,263
Equities	—	—	12,541	15,644
	72,136	66,339	59,540	63,720
Total investments	$ 292,884	$ 279,019	$ 268,073	$ 290,944

During the year the Council realigned its portfolio, investing in units of the following pooled funds: 42.0% in the global Templeton Master Trust – Series 2, 21.7% in the Barclays US Equity Index B Fund, 19.3% in the Barclays EAFE Equity Index B Fund, 15.6% in the Barclays Universe Bond Fund and 1.4% in the Barclays TSE 300 Equity Index Fund.

All bonds are rated "BBB" or better by a recognized bond rating agency. Except for federal and federally guaranteed instruments, no more than 10% of a manager's portfolio may be invested with one issuer. As at March 31, 2001, the Canada Council and Other Endowments have one investment in a Government of Canada bond with an interest rate of 8.00%, maturing in June 2023.

The investment in equities represents a diversified Canadian common equity portfolio made up of companies listed on the Toronto Stock Exchange 300 Index.

5. ***Works of Art and Musical Instruments***

The Canada Council Art Bank has the largest number of contemporary Canadian works of art in Canada. It includes about 18,000 paintings, sculptures, drawings, photographs and prints by over 2,500 artists. The Canada Council Art Bank rents the art works to interested parties and presently has about 6,200 works on rental to federal government departments and agencies, associations, hospitals, schools, municipalities and private corporations.

The Canada Council created the Musical Instrument Bank in 1985 and it presently owns a fine cello bow and four quality musical instruments: the Brott-Turner-Tecchler cello; the Windsor-Weinstein Stradivarius violin; the 1674 McConnell Petrus Ranta cello; and the 1824 McConnell Nicolaus Gagliano cello. In addition, the Council manages five instruments on loan from an anonymous donor until 2003.

6. ***Other Capital Assets***

	2001			2000
	Cost	Accumulated amortization	Net Book Value	Net Book Value
	(in thousands of dollars)			
Office equipment	$ 6,592	$ 4,360	$ 2,232	$ 2,361
Leasehold improvements	5,816	3,821	1,995	2,538
	$ 12,408	$ 8,181	$ 4,227	$ 4,899

7. ***Deferred Contributions***

Deferred contributions represent unspent externally restricted net income on endowments and contributions received by way of bequest and donations that have been restricted for specific purposes. In addition, deferred contributions include other sources of revenue that have been restricted for specific purposes. The funds of the endowments are included with the Canada Council's investment portfolio and a proportionate share for each endowment is calculated based upon the market value of the investment portfolio at the time the endowment was received. The additions include net investment income (interest, dividends and net capital gains or losses) calculated annually as the proportionate share of each endowment plus any other sources of revenue. Use of funds is equal to the grants and administration expenses incurred in order to meet the specific purpose for each endowment.

Deferred Contributions				
(in thousands of dollars)				
Balance at beginning of year	Additions	Use of funds	Transferred to private endowments	Balance at end of year
$ 5,210	$ 11,662	$ 4,387	$ 7,774	$ 4,711

8. ***Private Endowments***

Private endowments consist of restricted donations received by the Council. The endowment principal is required to be maintained intact. The investment income generated from endowments must be used in accordance with the various purposes established by the donors. Also, the Council may transfer to private endowments a portion of the income earned on these donations.

Changes in private endowments are as follows:

	2001	2000
	(in thousands of dollars)	
Balance, beginning of year	$ 71,654	$ 66,895
Add donations received during the year		
Walter Carsen Prize	1,100	—
York Wilson Endowment Award	182	182
Other	—	11
	1,282	193
Add		
Deferred contributions transferred to private endowments	7,774	4,566
Balance at end of year	$ 80,710	$ 71,654

9. ***Net Investment Income***

	2001	2000
	(in thousands of dollars)	
Net gains on disposal of investments	$ 23,002	$ 26,463
Dividends	5,893	7,069
Interest	4,807	5,032
Transferred to deferred contributions	(7,567)	(4,958)
Investment portfolio management costs	(1,702)	(1,905)
	$ 24,433	$ 31,701

10. ***Canadian Commission for UNESCO and Net Art Bank Revenue (Costs)***

	2001	2000
	(in thousands of dollars)	
Canadian Commission for UNESCO		
Program	$ 661	$ 347
Administration	997	936
	$ 1,658	$ 1,283

Program expenses mainly represent the costs associated with the Commission's activities at international meetings related to education, science and culture. Administration expenses represent the direct costs of delivering Commission programs.

Net Art Bank Revenue (Costs)

Rental revenue	$ 1,460	$ 1,242
Art work repurchases	258	—
Other income	125	48
Administration	(1,287)	(1,317)
Amortization	(113)	(113)
Net Art Bank revenue (costs) before deferred revenue adjustment	443	(140)
Deferred revenue adjustment	(254)	—
Net Art Bank revenue (costs)	$ 189	$ (140)

Art work repurchases are the result of an opportunity made available to artists to repurchase their work. The amount includes the original cost of the works plus an administration fee. Also, during the year the Art Bank developed a contract management system that resulted in a one-time adjustment to deferred revenue and net Art Bank revenue.

11. *Commitments*

(a) Payments of grants extending into future years are subject to the provision of funds by Parliament. Future year grants approved prior to March 31, 2001 are payable as follows:

	(in thousands of dollars)
2002	$ 28,253
2003	8,410
2004	6,721

(b) The Council is party to long-term leases with respect to rental accommodation. The net minimum annual rental is as follows:

	(in thousands of dollars)
2002	$ 3,346
2003	3,346
2004	2,087
2005	362
2006	362
2007 - 2010	1,237

For the year ended March 31, 2001, the annual rentals have been reduced by $3,402,000 (2000 - $3,129,000) as a result of sub-leases with Public Works and Government Services Canada and The Encon Group.

12. *Related Party Transactions*

In addition to those related party transactions disclosed elsewhere in these financial statements, the Council enters into transactions with Government of Canada departments, agencies and Crown corporations in the normal course of business, at the same trade terms applicable to all individuals and enterprises.

13. *Comparative Figures*

Certain of the 2000 figures have been reclassified to conform to the presentation adopted in 2001.

Schedule 1

CANADA COUNCIL

Schedule of Grant Expenses by Section for the year ended March 31, 2001 *(in thousands of dollars)*

	2001	2000
Arts Programs		
Music	$ 21,044	$ 21,092
Theatre	20,714	20,017
Writing and Publishing	19,225	17,850
Visual Arts	15,625	15,264
Dance	12,923	12,679
Media Arts	9,968	8,947
Public Lending Right Commission	8,653	8,053
Interarts	1,409	1,077
Millennium Arts Fund	602	3,720
Other	3,632	2,345
Killam Program		
Killam Research Fellowships	2,542	1,664
Izaak Walton Killam Memorial Prizes	300	300
Other Prizes and Awards		
Japan-Canada Fund	250	298
Canada Council Lynch-Staunton Awards	100	40
Commission Internationale du Théâtre Francophone	88	70
John G. Diefenbaker Award	75	75
Vida Peene Awards	66	97
Other prizes and awards < $50,000	141	290
	$ 117,357	$ 113,878

Schedule 2

CANADA COUNCIL

Schedule of Administration Expenses

for the year ended March 31, 2001

(in thousands of dollars)

	2001			2000
	Program	General Administration	Total	Total
Salaries	$ 4,861	$ 2,853	$ 7,714	$ 7,055
Employee benefits	1,243	873	2,116	1,459
Office accommodation	56	2,993	3,049	2,735
Professional and special services	518	1,041	1,559	1,745
Amortization	—	1,299	1,299	1,147
Printing, publications and duplicating	180	854	1,034	967
Staff travel	533	160	693	582
Meeting expenses including members' honoraria	93	505	598	268
Communications	180	282	462	417
Office expenses and equipment	3	228	231	251
Information management	3	211	214	230
Miscellaneous	2	27	29	16
	$ 7,672	$ 11,326	$ 18,998	$ 16,872

2000-2001

Rapport annuel

Conseil des Arts du Canada

IMAGE À LA PAGE COUVERTURE : INSTALLATION *dream of the other, rêve de l'autre* DE L'ARTISTE MONTRÉALAISE LANI MAESTRO, RÉCIPIENDAIRE D'UNE SUBVENTION EN ARTS VISUELS. DIAPOSITIVE : LANI MAESTRO.

CONCEPTION ET PRODUCTION : JIM LYMBURNER

2000-2001

Rapport annuel

Conseil des Arts du Canada

Conseil des Arts du Canada

Rôle. Le Conseil des Arts du Canada est un organisme national autonome, qui a été créé en 1957 par une Loi du Parlement. En vertu de la *Loi sur le Conseil des Arts du Canada*, le Conseil a pour rôle de « favoriser et de promouvoir l'étude et la diffusion des arts, ainsi que la production d'œuvres d'art ». Pour s'acquitter de ce mandat, il offre aux artistes et aux organismes artistiques professionnels canadiens une gamme étendue de subventions et de services en danse, en interdisciplinarité et en performance, en arts médiatiques, en musique, en théâtre, en arts visuels et en lettres et édition. Le Conseil administre en outre le Programme Killam de prix et de bourses de recherche, les Prix littéraires du Gouverneur général et les Prix du Gouverneur général en arts visuels et en arts médiatiques. La Commission canadienne pour l'UNESCO et la Commission du droit de prêt public sont également placées sous son égide.

Structure. Le conseil d'administration, composé de 11 membres et présidé par Jean-Louis Roux, supervise les activités du Conseil. Shirley L. Thomson est la directrice du Conseil. Le président et le directeur du Conseil sont tous deux nommés par le gouvernement. Le Conseil des Arts du Canada et son personnel comptent beaucoup sur les avis et la collaboration des artistes et des professionnels des arts, de toutes les régions du pays. Le Conseil collabore aussi étroitement avec les organismes et les ministères culturels fédéraux et provinciaux.

Fonds. Le Conseil des Arts du Canada rend compte de son activité au Parlement par l'entremise du ministre du Patrimoine canadien. Aux crédits parlementaires que le Conseil reçoit annuellement s'ajoutent les revenus de dotations, de dons et de legs. Le Conseil est aussi appelé à témoigner de temps à autre devant divers comités parlementaires, notamment devant le Comité permanent du Patrimoine canadien de la Chambre des communes. Ses comptes sont vérifiés par le vérificateur général du Canada et font partie du rapport annuel qu'il soumet au Parlement.

En 2000-2001, le Conseil a accordé 5 700 subventions aux artistes et aux organismes artistiques et a fait plus de 12 740 paiements aux écrivains par l'intermédiaire de la Commission du droit de prêt public. Les subventions, les paiements et les prix octroyés totalisent 117 millions de dollars.

Conseil des Arts du Canada **Canada Council for the Arts**

350, rue Albert, C. P. 1047
Ottawa (Ontario) K1P 5V8
1 800 263-5588 ou (613) 566-4414
www.conseildesarts.ca

Membres du conseil d'administration et de la direction

Président
Jean-Louis Roux, Québec

Vice-président
François Colbert, Québec

Dean Brinton, Nouvelle-Écosse
Susan Ferley, Saskatchewan
Richard Laferrière, Québec
Suzanne Rochon Burnett, Ontario
Nalini Stewart, Ontario
Jeannita Thériault, Nouveau-Brunswick
Riki Turofsky, Ontario
Max Wyman, Colombie-Britannique
Irving Zucker, Ontario

Directrice
Shirley L. Thomson

Direction
Mark Watters, secrétaire-trésorier de la Division de l'administration
Keith Kelly, directeur de la Planification, de la Recherche et des Communications
David A. Walden, secrétaire général de la Commission canadienne pour l'UNESCO
Carol Bream, directrice des Prix et dotations
Victoria Henry, directrice de la Banque d'œuvres d'art
John Goldsmith, chef du Service des communications
Poste vacant, directeur de la Division des arts

Division des arts
Michelle Chawla-Ghadban, chef du Module de services aux arts
André Courchesne, chef du Service du théâtre
François Lachapelle, chef du Service des arts visuels
Micheline Lesage, chef du Service de la musique
Gordon Platt, chef du Service des lettres et de l'édition
David Poole, chef du Service des arts médiatiques
Anne Valois, chef du Service de la danse

Sharon Fernandez, coordonnatrice du Bureau de l'équité
Ian Reid, chef intérimaire du Secrétariat des arts autochtones
Claude Schryer, coordonnateur du Bureau Inter-arts

Division de l'administration
Luc Charlebois, chef de la Planification financière
Lise Dugal, chef du Service des ressources humaines
Gwen Hoover, secrétaire générale de la Commission du droit de prêt public
William Stevenson, chef des Services financiers et administratifs
Daniel Plouffe, chef des Systèmes de gestion de l'information

au 31 mars 2001

Table des matières

Rapport du président : La valeur des arts 6

Rapport de la directrice : Une année jalonnée de grandes réalisations 13

Événements marquants

- Programmes des arts 18
- Prix et dotations 46
- Banque d'œuvres d'art 51
- Commission du droit de prêt public 53
- Commission canadienne pour l'UNESCO 55
- Promotion mondiale des arts 57

Rapport financier 59

On peut aussi consulter le Rapport annuel 2000-2001 du Conseil des Arts du Canada et son Supplément (dans lequel figurent les listes des subventions, des services et des prix) sur le site web du Conseil, au www.conseildesarts.ca/conseil/rapportsannuels.

Rapport du président

Le président du Conseil des Arts, Jean-Louis Roux, en compagnie de la violoniste Annalee Patipatanakoon, lauréate du concours national, pour le prêt du violon Stradivarius (d'une valeur de trois millions de dollars), de la Banque d'instruments de musique du Conseil des Arts du Canada. Photo : Derek Oliver, de Canapress.

La valeur des arts

Je me proposais, dans le Rapport annuel de cette année, de traiter d'une question de fond et d'essayer d'élucider une croyance très répandue : celle de l'opposition qu'on entretient volontiers entre l'art dit « populaire », que le Conseil des Arts du Canada bouderait, et l'art qu'on qualifie de « grand » art ou d'art « sérieux », qui constituerait le champ de compétence exclusif de notre organisme. Mais sont survenus récemment, coup sur coup, deux événements qu'il est impossible de passer sous silence et qui feront conséquemment, cette année, l'objet de mon message. Ces deux événements sont survenus après la fin de l'exercice financier 2000-2001 et, en principe, il ne devrait en être question que dans le prochain rapport annuel. Toutefois, comme ils auront alors perdu de leur actualité, je n'hésite pas à bousculer nos usages et à en traiter dans le présent rapport. Aussi bien, il sera toujours temps d'exposer mes idées sur une question qui restera sans doute d'actualité l'an prochain.

Le premier événement digne de mention est l'annonce, au début du mois de mai, d'un investissement majeur dans le domaine des arts et de la culture, de la part du gouvernement du Canada : plus d'un demi-milliard de dollars, versés sur une période de trois ans. Il s'agit en effet de la plus importante injection d'argent, faite dans ce secteur d'activité, depuis la création du Conseil des Arts du Canada, il y a près de cinquante ans. De ce total, une somme de 75 millions est réservée au Conseil.

À ceux qui, comme cet interviewer, me demanderont si cette annonce était motivée par une orientation claire ou s'il ne sagissait que d'un collage hétéroclite, je répondrai que consacrer « des investissements pour l'avenir, axés sur l'excellence du processus de création, la diversité des contenus canadiens et l'accès aux arts pour tous [...] », constitue une orientation lumineuse. Que, dans la pratique, cette orientation se traduise par de multiples retombées pour plusieurs organismes artistiques, comme la Société Radio-Canada, et pour divers secteurs culturels, comme l'édition et l'enregistrement, ne peut que nous réjouir.

D'ailleurs, l'essentiel – et on l'a souligné dans la presse –, ce ne sont pas tellement les sommes d'argent, aussi importantes soient-elles, mais le fait qu'un chef de gouvernement parle des arts et de la culture dans des termes qui sont trop souvent ignorés de la classe politique. Reconnaître le rôle vital des arts dans la vie des citoyens

ZACHARIAS KUNUK

et des citoyennes, de la part d'un premier ministre, est chose peu courante, surtout lorsqu'une telle profession de foi va au-delà de la formule et se traduit matériellement. Démarche d'autant plus hardie que l'art se fait souvent dérangeant, voire subversif, et que les artistes ne sont pas enclins à chanter les louanges du pouvoir en place.

Le premier ministre m'a fait l'honneur de me citer comme l'un de ceux ayant su utiliser des arguments convaincants pour l'amener à cette heureuse décision. Je ne me connaissais pas cette vertu et il va sans dire que j'en suis au plus haut point heureux et flatté. J'ajouterai toutefois que mes arguments ont été semés dans un terrain fertile. S'il avait été insensible aux arts, le premier ministre ne se serait pas laissé persuader aussi facilement. À cet égard, le rôle de madame Sheila Copps, ministre du Patrimoine canadien, s'est révélé tout aussi déterminant, et le premier ministre a justement souligné son cran, sa ténacité et sa détermination. Il est révélateur que la bonne nouvelle ait été annoncée à la population conjointement par le très honorable Jean Chrétien et l'honorable Sheila Copps.

On est tellement habitué d'associer l'art au tourisme, à l'économie, à l'identité collective, etc., qu'on oublie trop facilement que l'art n'est pas qu'utilitaire. L'art a une valeur en soi qui légitime d'emblée son existence. C'est ce qu'ont célébré avec faste, au début du mois de mai, nos dirigeants politiques.

Le deuxième événement qui mérite d'être mentionné est le véritable triomphe qu'a remporté, au Festival de Cannes, le film *Atanarjuat* (*L'Homme rapide*) du cinéaste inuit Zacharias Kunuk. *Atanarjuat* s'est valu la Caméra d'or, honneur des plus prestigieux décerné à la première œuvre d'un cinéaste. *Atanarjuat* s'impose d'emblée comme un chef-d'œuvre. Et son caractère unique est accentué du fait que, à l'exception de Norman Cohn qui vit cependant à Igloolik depuis de nombreuses années et qui est parfaitement intégré au milieu, tous les collaborateurs de ce film – réalisateur, scénaristes, acteurs, techniciens, directeur artistique, etc. – sont Inuits. Et ceux-ci s'imposent tous selon les plus hauts critères d'excellence. Sans aucune concession à la mode hollywoodienne, Zacharias Kunuk nous montre les Inuits tels qu'ils se voient, au moyen d'une légende traduite dans des images émouvantes et au rythme d'un tempo majestueux.

Le Conseil des Arts du Canada est particulièrement heureux du rôle qu'il a joué dans la création de cette œuvre extraordinaire. En effet, il appuie et suit avec intérêt le travail de Zacharias Kunuk, depuis son premier film en 1985. Kunuk est l'un des tout premiers artistes Inuits en arts médiatiques à avoir reçu l'appui du Conseil des Arts, qui soutient également, depuis 10 ans, le centre de production en arts médiatiques d'Igloolik, le Tarriaksuk Video Centre, cofondé par Kunuk. Plus précisément, *Atanarjuat* a reçu, en 1997, une subvention de 50 000 $, du Service des arts médiatiques, à laquelle s'est ajoutée, l'année suivante, une autre subvention de 50 000 $, provenant du Fonds du nouveau millénaire pour les arts. Entre diverses contributions dans la réalisation d'*Atanarjuat*, celles d'autres agences fédérales, comme l'Office national du Film et Téléfilm Canada, constituent une démonstration éclatante de la bonne gestion des fonds publics confiés à ces organismes et de l'efficacité du soutien accordé, par le Conseil des Arts, aux artistes créateurs du Canada, quelles que soient leurs origines ou quelles que soient les régions où ils œuvrent.

Le hasard fait souvent bien les choses. Cette Caméra d'or du Festival de Cannes est décernée à Zacharias Kunuk, à peine deux semaines après l'annonce de l'investissement majeur fait par le Gouvernement du Canada dans le domaine des arts et de la culture. Magnifique justification qui ne pouvait arriver mieux à propos.

Le président,

Jean-Louis Roux, C.C.

ATANARJUAT, L'HOMME RAPIDE

Images d'*Atanarjuat* de Zacharias Kunuk. Ce film, subventionné par le Conseil des Arts du Canada, a reçu le prix du meilleur premier long métrage au Festival de Cannes de 2001. À gauche : Atanarjuat (interprété par l'acteur Natar Ungalaaq) et son frère Amaqjuaq (interprété par l'acteur Pakkak Inukshuk). À droite : Atarnajuat fuyant sur une mer de glace. Photos : Norman Cohn © Igloolik Isuma Productions.

Le mal divise une communauté d'Inuits nomades. Deux frères, l'homme fort et l'homme rapide, défient le mal : l'homme fort périt et l'homme rapide fuit vers l'horizon empruntant la mer de glace, nu. Des images racontent des mythes, des légendes. *Atanarjuat* est le tableau en langue inuktitute d'une tragédie inuite. Réalisé par Zacharias Kunuk, sous la direction photo de Norman Cohn, scénarisé par le regretté Paul Apak, et joué par une distribution originaire d'Igloolik, ce film a été présenté à Cannes dans la catégorie « Un certain regard » et a remporté le prix de la Caméra d'or récompensant un premier long métrage. Dès ses débuts, *Atanarjuat* a été appuyé par les programmes du Fonds du nouveau millénaire pour les arts et de subvention en arts médiatiques.

Rapport de la directrice

Shirley Thomson (à droite), directrice du Conseil des Arts, en compagnie de (de gauche à droite) Sylvie Lalande, de Bell Canada, de Richard Fung, artiste de la vidéo et récipiendaire du Prix Bell Canada d'art vidéographique de 2001, et de Kelly Langgard, du Images Festival. Photo : Derek Oliver, de Canapress.

Une année jalonnée de grandes réalisations

Le nouveau millénaire a débuté sous plusieurs notes positives pour le Conseil des Arts du Canada, et l'année 2000-2001 a été jalonnée de grandes réalisations. Pour sa part, le Conseil a entrepris une refonte de ses programmes artistiques, et, partout au Canada et ailleurs dans le monde, les œuvres de la communauté artistique canadienne ont suscité l'enthousiasme.

En littérature seulement, je pourrais vous parler longuement d'Alistair MacLeod, lauréat du IMPAC Dublin Literary Award 2001; de Margaret Atwood, lauréate du Booker Prize 2000 (au R.-U.) et sélectionnée pour le Orange Prize 2001; et de Michael Ondaatje, lauréat d'un Prix littéraire du Gouverneur général, en 2000, et du Prix Médicis étranger de 2000 (en France). Je vous rapporterai plutôt l'histoire toute simple que m'a racontée l'auteure de littérature jeunesse Sheree Fitch. Le récit de Fitch relate une tournée de rencontres littéraires à Terre-Neuve, à laquelle elle a participé et il rend bien compte des initiatives du Conseil, qui visent à susciter les rencontres entre publics et artistes :

> *« À mon avis, les professeurs et les bibliothécaires sont les personnes qui peuvent le mieux témoigner des retombées qu'ont ces rencontres littéraires. Selon moi, on peut y voir bien plus qu'un événement culturel et éducatif. Il s'agit de véritables « rencontres » où les participants réalisent qu'ils prennent part à quelque chose qui les dépasse, qui touche une plus vaste communauté de gens et d'esprits. Peut-être contribuent-elles à nous rapprocher de la raison d'être de l'art, c'est-à-dire nous rappeler ce que signifie être « humain »...*
>
> *Une tournée de rencontres comme celle-ci pourrait avoir été éreintante, mais au contraire. [...] Les communautés où nous nous sommes rendus, bien qu'isolées et de modeste importance par rapport aux grands centres urbains, étaient accueillantes et très bien préparées à notre visite. [...] Pouvez-vous imaginer qu'une bibliothèque a ouvert ses portes alors que, selon son horaire régulier, elle devait être fermée? Le personnel était présent, et la bibliothèque était pleine à craquer d'étudiants [...] qui, pour la plupart, n'avaient jamais assisté à une rencontre littéraire avec un auteur « en chair et en os ». La magie flottait dans l'air. [...] Un matin, très tôt, alors que pas même une âme n'était éveillée, je marchais pour me rendre au phare du petit village de Woody Point. Je me suis arrêtée devant la vitrine du magasin général et j'y ai vu mon propre reflet qui regardait derrière moi [...] l'affiche [annonçant] la rencontre littéraire à laquelle je devais participer. La CBC de Cornerbrook, quant à elle, m'a reçue et, ensemble, nous avons enregistré une série de lectures de poèmes, qui ont été diffusées tous les matins de cette semaine-là afin d'annoncer aux gens où ils pouvaient me rencontrer. »*

Iron Road

Le tout a commencé avec une vieille photo des années 1880, représentant un groupe de travailleurs chinois et une jeune femme débarquant d'un navire au port de Vancouver. La scène s'est imprimée dans l'imaginaire du compositeur Chan Ka Nin pour s'animer et devenir une histoire, celle d'une jeune femme à la recherche de son père dans les camps de travail de la compagnie ferroviaire du Canadien Pacifique. Après 10 ans de travail de composition, l'histoire a pris la forme d'une production du Tapestry New Opera Works, chantée en anglais et en cantonais. En 1998, une importante subvention du Conseil des Arts est venue pallier le manque de financement. En avril 2001, lors de sa première à Toronto, l'opéra a été encensé par la critique.

En 2000-2001, le Conseil a appuyé environ 3 500 rencontres littéraires destinées aux différents publics de partout au Canada, et ce, dans les bibliothèques, les universités, les collèges, les centres communautaires, les galeries, et les festivals, ainsi qu'au sein d'associations littéraires et de divers organismes nationaux

La littérature est l'un des nombreux domaines artistiques auxquels le Conseil accorde une aide essentielle. En arts de la scène – théâtre, musique, danse, etc. – nous apportons un soutien sous forme de subventions annuelles de fonctionnement, de création et de production, d'aide aux tournées pour les productions, et de subventions de voyage qui permettent aux artistes d'assister aux premières de leurs propres œuvres et de suivre activement les développements artistiques dans l'ensemble du Canada. En arts médiatiques, le Conseil soutient les coopératives de production qui offrent du matériel et de l'équipement qui autrement demeureraient inabordables pour bon nombre d'artistes. Des fonds additionnels d'un million par année ont récemment été ajoutés au budget de base avec lequel que nous finançons ces coopératives.

Le secteur des technologies prenant de plus en plus d'importance, nous offrons une aide aux organismes artistiques de toutes les disciplines afin qu'ils acquièrent ces nouvelles technologies de l'information pour joindre de vastes publics et des publics au-delà de nos frontières.

En maintenant une stratégie globale, ouverte et propice à un environnement culturel prospère, nous croyons fermement être en mesure d'assurer le plein développement des talents canadiens.

Pour quelles raisons les dynamiques membres du conseil d'administration et du personnel poursuivent-ils cette visée du Conseil avec tant d'énergie et de dévouement? Tout simplement parce qu'ils croient qu'en investissant dans la recherche, la création et la production d'œuvres d'art, le Conseil réussit à promouvoir l'excellence et la diversité culturelle au sein du processus créateur et favorise la création d'emplois pour les artistes canadiens, au pays et ailleurs dans le monde.

En veillant à ce que, en milieu rural ou urbain, et dans les régions éloignées, les Canadiens aient un accès plus facile et plus grand aux arts, le Conseil renforce les rapports sociaux et tisse des liens entre nos diverses communautés. Sur la scène internationale, notre démarche sert les valeurs et les intérêts nationaux des Canadiens en favorisant la présentation d'excellentes œuvres canadiennes aux publics étrangers.

En célébrant les succès de nos artistes, en les faisant partager au plus grand nombre qui soit, et en défendant le soutien aux arts ainsi que ses infrastructures, le Conseil se fait le promoteur de nos deux langues officielles, il aide à renforcer la compréhension et le respect mutuels au sein des différentes communautés et il affirme notre appartenance à une collectivité pleine d'idées et d'idéaux.

SCÈNE DE L'OPÉRA *IRON ROAD* DE CHAN KA NIN : PRODUCTION DU TAPESTRY NEW OPERA WORKS, LIVRET DE MARK BROWNELL ET DIRECTION MUSICALE DE WAYNE STRONGMAN.
SUR LA PHOTO : LES ACTEURS ZHENG ZHOU (À GAUCHE) ET ZHU GE ZENG.
PHOTO : DEBORAH BAIC.

Le nouveau chef d'orchestre du Kitchener-Waterloo Symphony, Martin Fischer-Dieskau, et le premier violon, Stéphen Sitarski. Photo : Ron Hewson.

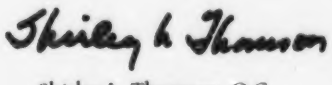
Dans toutes ses activités, le Conseil est reconnu pour savoir repérer l'excellence lorsqu'elle se manifeste. En soutenant cette excellence, il s'est également forgé une solide réputation quant à sa saine gestion des fonds publics et à sa saine gestion administrative.

Au début de cette année financière, des fonds additionnels de 10 millions de dollars sont venus s'ajouter à notre budget de base annuel et ont été consacrés aux secteurs qui en avaient le plus besoin, et ce, en donnant priorité aux jeunes et aux arts dans les différentes communautés. À cette fin, 2,5 millions de dollars ont été alloués aux orchestres symphoniques du pays dans le but d'encourager une programmation permettant de réaliser ces objectifs; 2,2 millions de dollars ont été accordés à d'autres organismes artistiques, toujours dans le même but; et 800 000 $ ont été versés en subventions pour les jeunes artistes et pour les artistes en début de carrière.

Si l'atteinte de l'excellence constitue en soi une récompense, la reconnaissance du public est sans nul doute une importante plus-value. Cette année, j'ai donc été particulièrement ravie de noter une augmentation du nombre de prix reconnaissant le talent de nos artistes les plus exceptionnels, ainsi qu'une augmentation des montants d'argent qui accompagnent ces prix. À même son propre budget, le Conseil des Arts a pu augmenter les montants alloués aux Prix du Gouverneur général en littérature, en arts visuels et en arts médiatiques, ainsi que ceux pour les arts de la scène. De plus, le Conseil a lancé trois nouveaux prix destinés aux théâtres jeunes publics, et deux donateurs du secteur privé ont généreusement contribué à d'autres prix. Ainsi, le prix annuel de la dotation York-Wilson est passé de 20 000 $ à 30 000 $; et le Prix Walter-Carsen d'excellence en arts de la scène de 50 000 $ a été créé.

Avec la rumeur voulant que des fonds additionnels nous seraient accordés, cette période financière a pris fin sur une note d'optimisme. Alors que le personnel s'affairait à évaluer les besoins des différents programmes et à identifier les plus urgentes priorités en matière de financement, à court et à moyen terme, il reçut l'annonce que la rumeur était fondée et que de nouveaux crédits parlementaires de 25 millions de dollars par année seraient accordés au Conseil, et ce, pour les trois prochaines années. C'est donc avec le plus grand plaisir que je me joins au président du Conseil pour célébrer cette importante nouvelle et cette preuve irréfutable de la confiance qu'accorde le public aux organismes artistiques et aux artistes canadiens.

La directrice,



Shirley L. Thomson, O.C.

Programmes des arts

Image de l'œuvre multimédia *Paradise Institute* (2001) des artistes Janet Cardiff et George Bures Miller, de Lethbridge. Cette installation, présentée par la Galerie Plug In (de Winnipeg) et subventionnée par le Conseil des Arts du Canada, a gagné le Prix spécial du jury à la Biennale de Venise de 2001. Photo extraite du vidéo.

Célébrer l'excellence des arts visuels

Les artistes albertains Janet Cardiff et George Bures Miller ont été choisis pour représenter officiellement le Canada à la Biennale de Venise de 2001, la plus ancienne et la plus prestigieuse des biennales en arts visuels. Ils y ont présenté *The Paradise Institute*, une œuvre multimédia par laquelle sons et images estompent les frontières entre l'œuvre et son observateur. *The Paradise Institute* a remporté le Prix spécial du jury de la Biennale. Ces artistes jouissent d'une renommée internationale, et leur travail constitue sans nul doute l'une des plus importantes percées de l'art conceptuel des dix dernières années. Janet Cardiff a d'ailleurs récemment remporté le premier prix international en arts visuels institué au Canada, soit celui de l'exposition-concours *Paradis insaisissables*, organisée par le Musée des beaux-arts du Canada, pour son œuvre intitulée *Le Motet à quarante voix*.

En donnant aux artistes les moyens de participer à la mondialisation des marchés de l'art par des appuis à d'importantes biennales, telles celles de Venise, de Sidney, d'Istanbul, de São Paolo et de Shanghai, le Conseil cherche à accroître la présence des artistes canadiens auprès de vastes publics. Ainsi, l'investissement du Conseil à cet événement est passé de 34 000 $ à 174 000 $, et une partie importante de ces fonds a servi à la préparation de l'exposition par la Galerie Plug In, de Winnipeg. Il s'agit là d'une mesure qui permet non seulement de consolider la présence des artistes canadiens sur les marchés des arts internationaux, mais aussi d'assurer aux artistes professionnels des conditions de production, de promotion et de distribution d'envergure internationale.

Dans ce même esprit qui vise à accentuer la présence des artistes en arts visuels, la remise des Prix du Gouverneur général en arts visuels et en arts médiatiques de 2001 comportait une exposition au Musée des beaux-arts du Canada. Nombre de visiteurs ont pu y admirer l'excellence des œuvres des artistes en arts visuels Tom Dean, Jamelie Hassan et Liz Magor. Puisque la cérémonie se déroulait à Ottawa, ceux qui ont suivi l'événement ont, d'une part, pu admirer les œuvres de deux autres lauréats, soit le Musée des civilisations, de l'architecte Douglas Cardinal, et les verrières de la Chambre des communes, de Russell C. Goodman, et, d'autre part, assister à la projection de deux films de la cinéaste Alanis Obomsawin, présentés au Musée des beaux-arts. Joan Chalmers a reçu un Prix du Gouverneur pour sa contribution exceptionnelle aux arts visuels.

L'année a ainsi été marquée par la priorité de donner tant aux artistes qu'au grand public de nombreuses occasions de célébrer l'excellence des arts visuels.

Du théâtre, des jeunes et une foule de collaborations

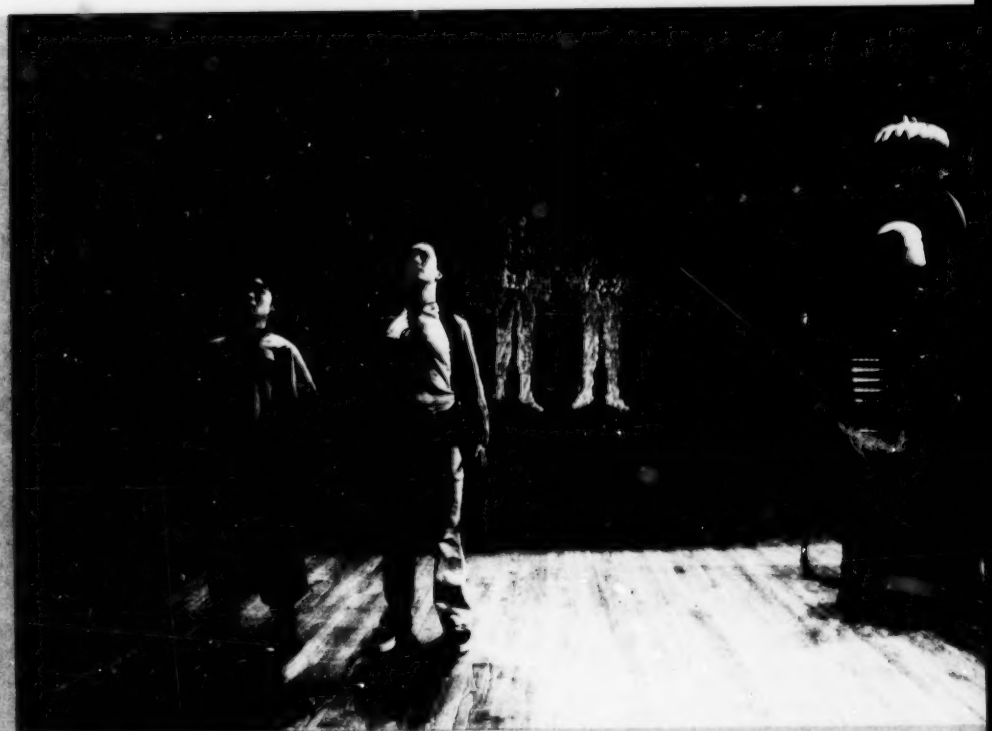
En décembre dernier, le Conseil créait trois prix de théâtre jeunes publics, en partenariat avec les Dora Awards à Toronto, les Jessie Awards à Vancouver et la Soirée des masques au Québec. Pour l'instant, la collaboration se limite à ces associations, puisque ces dernières organisent annuellement des remises de prix de théâtre et disposent d'un bassin de productions jeunes publics suffisant pour justifier le concours. Ces prix, d'une valeur de 10 000 $ chacun, seront décernés à des productions théâtrales exceptionnelles destinées aux jeunes publics. Le Conseil poursuit sa priorité jeunesse et reconnaît ainsi que le théâtre jeunes publics établit un premier contact décisif entre l'art et les jeunes. Les premiers prix de théâtre jeunes publics ont été décernés à Carbone 14 (de Montréal) pour sa production intitulée *Tsuru*, et au Green Thumb Theatre (de Vancouver) pour *Derwent is different*.

« La Brigade volante », programme d'aide pratique pour les organismes de théâtre professionnels, est désormais un programme permanent! La Brigade opère aujourd'hui sous un mandat élargi : ses activités visent des initiatives liées au développement et à la croissance des organismes. De nombreuses compagnies de théâtre ont témoigné du caractère essentiel de ce programme

Du 23 au 25 juin 2000, se tenait à l'En'owkin Centre de Penticton (en Colombie-Britannique) *Coyote's Roundup*, réunion nationale consacrée au théâtre autochtone. Organisé par le Conseil des Arts du Canada, le British Columbia Arts Council, les Full Circle Productions et l'En'owkin Centre, l'événement a réuni 60 délégués de partout au Canada, une délégation internationale d'Australie, 18 compagnies et troupes théâtrales canadiennes, ainsi que des artistes renommés de la scène théâtrale autochtone.

Sur la scène internationale, les collaborations et les échanges théâtraux ont continué de se multiplier en Angleterre, en France et, tout récemment, en Allemagne. Ce dynamisme repose sur les partenariats établis entre le Conseil, le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, le British Council, la Commission internationale du théâtre francophone, l'Office national de la diffusion artistique, l'Association française d'action artistique et le Goethe-Institut. Cette année, 22 directeurs artistiques ont participé au Festival d'Édimbourg; plusieurs autres ont assisté au Festival international de Dublin, au festival Junde Hunde de Hambourg, au Theatertreffen de Berlin ainsi qu'au Congrès mondial et au Festival international de marionnettes de l'Union internationale de la marionnette, à Magdebourg, en Allemagne. Le théâtre jeunes publics compte définitivement parmi les nombreuses

collaborations entre la France et le Canada. En 2000, l'Arrière Scène montait, en coproduction avec le TJP-Centre dramatique national d'Alsace-Strasbourg, la pièce *Pacamambo* de Wajdi Mouawad, qui effectuera, cette année, une tournée dans différentes villes canadiennes.



Scène de *Time After Time* de Peter Zednik, une production du Green Thumb Theatre for Young People. Sur la photo : les acteurs Adrienne Wong (à gauche), Jenny Young et Darcey Johnson (dans la peau métallique du robot). Photo : David Cooper.

Green Thumb Theatre for Young People

Depuis le milieu des années 1970, la compagnie Green Thumb Theatre for Young People occupe une place importante sur la scène théâtrale de Vancouver et figure au nombre des troupes de théâtre pour jeunes publics les plus renommées au Canada. Sa production la plus ambitieuse, *Time After Time*, est un voyage dans le temps, une exploration des répercussions des changements technologiques sur la vie des jeunes, qui a pour toile de fond l'histoire de l'immigration chinoise au Canada, au 19e siècle. La tournée, d'une durée de 16 semaines, a permis à plus de 38 000 jeunes étudiants de la Colombie-Britannique d'assister à l'une des 117 représentations. La pièce a connu un tel succès (elle a d'ailleurs remporté un prix de théâtre Jessie Award) qu'elle sera de nouveau présentée lors la saison 2000-2001 et qu'elle entreprendra, en 2002, une tournée nord-américaine. *Time After Time* a obtenu une subvention du Fonds du millénaire pour les arts, et la compagnie Green Thumb reçoit une aide de fonctionnement du Conseil des Arts.

Chanter sa réalité

Depuis huit ans, Don Freed, compositeur et chanteur, de Saskatoon, crée de la musique en collaboration avec les jeunes de la Saskatchewan. Il a dirigé des ateliers de composition de chansons dans les écoles primaires de la province, et ce, tant les milieux ruraux qu'urbains. Une subvention en musique du Conseil des Arts du Canada lui permettra de produire (avec quelque 800 élèves d'écoles primaires de 29 communautés du Nord de la Saskatchewan, dont la majorité font partie des communautés Cries et Dénées) un CD intitulé *Our Very Own Songs*. L'objectif de Don Freed est « de partager [...] les joies de la créativité et d'encourager les enfants à créer des œuvres qui leur appartiennent, qui reflètent leur réalité. Les chansons [...] expriment la vie dans cette région, c'est-à-dire la culture et le territoire des gens du Nord ». Les chansons feront ultérieurement partie du programme scolaire de la Saskatchewan.

Le chanteur-compositeur Don Freed, de Saskatoon, accompagné des jeunes ayant participé à l'atelier de composition donné à Camsell Portage, dans le Nord de la Saskatchewan. Photo : Jim Churchward.

De nouveaux fonds et de nouveaux horizons pour la musique

Le lancement du Programme de création d'opéra et de théâtre musical canadiens a incontestablement marqué l'année 2000-2001. Sur une période de cinq ans, le Conseil des Arts injectera 2,5 millions de dollars dans les secteurs de l'opéra et du théâtre musical. Ces fonds permettront aux compositeurs, aux librettistes, aux interprètes et aux autres artisans de développer leurs compétences; et aux compagnies, de développer leurs différents publics et de présenter de nouvelles œuvres. Cinq cent mille dollars seront immédiatement disponibles pour les programmes lancés à l'automne 2001 par les Compagnies d'opéra professionnelles du Canada (COPC). Ce programme constitue une composante du Fonds d'opéra, fonds géré par les COPC en collaboration avec OPERA America.

Au début d'octobre 2000, 2,5 millions de dollars ont été versés à 37 orchestres canadiens afin de les aider à poursuivre la promotion du répertoire canadien et à développer de nouveaux et de jeunes publics. Cet investissement reconnait les importants changements d'orientation qu'ont pris les orchestres afin d'assurer leur vitalité institutionnelle et créatrice; le rôle clé qu'ils jouent dans la diffusion du répertoire canadien et le lancement de la carrière de jeunes musiciens; et le corps éducatif inestimable qu'ils constituent en joignant de vastes auditoires. Signe de changement, une augmentation des compositions canadiennes dans les programmes d'orchestre a été enregistrée au cours de cette année.

Ces fonds ont déjà donné lieu à plusieurs projets dont, entre autres, des ateliers régionaux pour les compositeurs, des sites web pour jeunes publics, des séries de déjeuners-concerts dans les places publiques et des concerts avec des groupes des diverses communautés culturelles et autochtones. En Colombie-Britannique, le Victoria Symphony Orchestra a créé un Comité consultatif sur la jeunesse qui a permis d'accroître le taux de participation des étudiants aux concerts de 26 pour cent.

L'année a connu d'autres grandes surprises, puisque le concours estival du Programme des tournées non classiques a reçu des demandes d'artistes canadiens bien connus et, pour la première fois depuis de nombreuses années, des demandes pour des tournées de jazz en plein hiver dans les Prairies et le Yukon, tournées majoritairement pancanadiennes. Ainsi, du 1er février au 8 avril 2001, le Trio David Parker effectuait une tournée parcourant 26 villes différentes; du 9 octobre au 19 novembre 2000, le Trio François Carrier accomplissait une tournée de 47 spectacles; et, en février 2001, Bernard Primeau Jazz Ensemble donnait deux représentations à Iqaluit, dont l'une pour jeune public.

Judith Yan

Judith Yan, jeune chef d'orchestre de Toronto, âgée de 32 ans, a été nommée chef d'orchestre en résidence du San Francisco Opera. Elle s'acquittera de ses nouvelles fonctions dès août 2001. Grâce à l'appui du Programme de résidence, offert par le Service de la musique du Conseil des Arts, elle a pu travailler, lors des trois dernières saisons, à titre de chef apprentie, puis de chef en résidence à la Compagnie d'opéra canadienne (COC). En plus d'assister le directeur général de la COC Richard Bradshaw, aux répétitions et aux représentations, elle a aussi dirigé quelques opéras dont *The Rape of Lucretia* de Benjamin Britten. « Lors de mes trois années d'apprentissage et de résidence, confie Judith Yan, j'ai toujours senti de la part de la Compagnie d'opéra canadienne et du Conseil des Arts un engagement commun. J'espère que cette tradition ne s'éteindra jamais. »

JUDITH YAN A ÉTÉ CHEF APPRENTIE ET CHEF EN RÉSIDENCE À LA COMPAGNIE D'OPÉRA CANADIENNE, EN PARTICIPANT AU PROGRAMME DE RÉSIDENCE EN MUSIQUE DU CONSEIL DES ARTS. PHOTO : EDWARD KOWAL

Image de *Waydowtown* de Gary Burns. Ce film, qui a reçu une aide du Conseil des arts pour la rédaction du scénario, a remporté le prix du « Meilleur long métrage canadien » lors des festivals Toronto International et Atlantic Film. Photo : Darrell Lecorre

Réussites numériques, vidéographiques et cinématographiques en arts médiatiques

Dans le domaine des arts médiatiques, au nombre des événements marquants ayant reçu une aide du Conseil des Arts en 2000-2001, on note la percée continue de la vidéo canadienne, les multiples prix cumulés par un seul long métrage et l'aménagement du salon de technologie numérique e_lounge.

La vidéo *Magnetic North*, dont la recherche et la préparation ont été menées par la conservatrice et artiste de la vidéo Jenny Lion, est une série en six volets sur la récente explosion de la fascinante vidéo indépendante canadienne. Parfois choquante, souvent amusante, et par-dessus tout expérimentale, la série démontre irréfutablement qu'au-delà du 49e parallèle, la vidéo est vivante, se porte à merveille et que les Canadiens produisent des œuvres des plus énergiques. Relevant tant du documentaire novateur que de l'art conceptuel, de la narration expérimentale que de la vidéo-performance, cette œuvre récente, constituée de 40 bandes-vidéo illustrant le travail de 47 artistes et couvrant les 30 dernières années, effectue de riches et complexes comparaisons entre les diverses périodes historiques (l'art de la vidéo des années 70 et 80), les régions, les langues et les genres. Avant d'entreprendre une tournée internationale, la série a été présentée en première américaine au Walker Art Center de Minneapolis, en octobre 2000 et, en première canadienne, à la Galerie Plug-In, de Winnipeg.

Le film *waydowntown* de Gary Burn a récemment remporté le prix du « Meilleur long métrage canadien » aux festivals Toronto International et Atlantic Film. Toujours sur la route du succès, il a remporté le prix du « Film canadien le plus populaire » et celui du « Meilleur scénario » au Vancouver International Film Festival. Le film raconte l'histoire de quatre jeunes citadins qui engagent un mois de salaire dans un pari dont le vainqueur sera celui qui restera confiné le plus longtemps à l'intérieur. Ce troisième long métrage de Gary Burns a été encensé pour sa critique de la vie urbaine contemporaine, la force de ses interprètes et sa riche vision humaniste. Gary Burns a obtenu une subvention du Conseil des Arts pour la rédaction du scénario de son film.

Les membres du public qui n'ont pu assister « physiquement » au Sommet mondial des arts et de la culture, organisé par le Conseil des Arts en décembre dernier, ont toutefois pu y assister « virtuellement » en suivant sa diffusion en direct sur le web, en participant aux séances de clavardage et en visitant le salon e_lounge qui, en réalité, était situé au Centre national des Arts d'Ottawa. À la fois galerie d'art numérique, cabaret électronique et stimulant lieu de rencontre, le e_lounge n'a pas seulement présenté des artistes qui repoussaient les frontières de la technologie, mais il a aussi mis à la disposition de ses visiteurs des postes audio ou vidéo leur permettant d'explorer diverses œuvres électroniques ou web de partout au Canada et d'ailleurs dans le monde. Des performances et des installations figuraient aussi au programme de fin de soirée.

Danse et mouvements de concertation et de coopération

En juin 2000, le Conseil des Arts a été l'hôte du forum national sur la danse login: danc/se, qui s'est tenu dans le cadre du Festival Danse Canada, à Ottawa. L'événement proposait trois séances de travail : la danse pour les jeunes; les collections et le patrimoine de la danse; et l'animation communautaire en danse. D'importants documents de recherche sur la situation actuelle de la danse au Canada avaient été commandés et ceux-ci ont été soumis aux participants afin de les aider à réfléchir sur la situation de la danse et, aussi, afin de les inciter à formuler des recommandations et des plans d'action concrets.

Le forum a permis à des professionnels de la danse ainsi qu'à des critiques et à des amateurs de danse d'échanger des informations et des opinions sur la situation de la danse au Canada, notamment sur les perspectives d'avenir de la discipline. Parmi les nombreuses questions qui ont été abordées, figuraient les besoins en matière de périodique national sur la danse (les résultats d'études sur le sujet ont été présentés); la nécessité de préserver les documents d'archives en danse; et l'importance de l'animation (c.-à-d. le perfectionnement professionnel et la diffusion), et ce, tout particulièrement auprès des jeunes publics. Les participants ont reconnu que la richesse de l'expérience et du talent étaient présents partout au pays et reflétés par le foisonnement d'histoires de succès et le développement des meilleures pratiques qui soit en matière de création, d'animation et de représentation. Ils ont aussi relevé l'urgence de mettre sur pied des réseaux et des véhicules de partage de l'information. Nombre d'entre eux étaient d'avis que le Conseil des Arts peut jouer un rôle de soutien efficace en favorisant le développement du perfectionnement professionnel en danse.

Un autre fait saillant de l'année a sans nul doute été la coproduction internationale pour jeunes publics *Every Body*, qui a reçu l'appui du Conseil des Arts. La compagnie de danse Joe Ink Performance Society (de Vancouver), dont Joe Laughlin est le directeur artistique, et la compagnie de danse Mophatong (de Johannesburg, en Afrique du Sud), compagnie qui, en démontrant l'influence positive des arts, a eu de formidables effets sur des milliers de jeunes Sud-Africains, se sont associées pour créer *Every Body*, un voyage hautement physique qui explore les mouvements du corps. En septembre 2001, *Every Body* sera présenté en première mondiale en Afrique du Sud; puis, en mai 2002, en grande première canadienne au International Children's Festivals de Vancouver; et le spectacle entreprendra, par la suite, une tournée canadienne.

SCÈNE DE *EXAUCÉ / SALT* DE LA LA LA HUMAN STEPS. CETTE PRODUCTION, CHORÉGRAPHIÉE PAR ÉDOUARD LOCK, A REÇU UNE AIDE DU PROGRAMME D'AIDE À LA TOURNÉE EN DANSE. SUR LA PHOTO : AMY BROGAN. PHOTO : ÉDOUARD LOCK.

L'ESPACE DYNAMIQUE : EXPLORATIONS DANSE ET ARCHITECTURE

Le nouvel espace chorégraphique de Jean-Pierre Perreault s'ouvre sur un monde d'explorations, sur un *Espace dynamique*. Architectes, chorégraphes et danseurs y collaborent pour créer quatre séries de performances interrogeant la problématique de l'espace de la représentation. L'espace et le temps étant indissociables, le projet a aussi une tangente temporelle. Chacune des quatre équipes de créateurs ne dispose que d'une semaine pour créer son œuvre. Au septième jour, le public est invité sur les lieux de la conquête de l'espace et du temps. *Espace dynamique* est l'un des projets du Fonds du nouveau millénaire pour les arts.

Scène du spectacle de la première des quatre séries de *l'Espace dynamique*, un projet de la fondation Jean-Pierre Perreault. Ce premier spectacle a été réalisé avec la chorégraphe Danièle Desnoyers et l'architecte Pierre Thibault. Photo : André Forget.

Vue d'ensemble de la populaire foire annuelle du livre de Toronto, intitulée *The Word on the Street*. Le Conseil des Arts soutient aussi les foires du livre de Vancouver, d'Halifax et de Calgary. Photo : Word on the Street.

Les lettres et l'édition : toujours plus près du monde

Les écrivains canadiens ont pris d'assaut la scène littéraire internationale. L'automne dernier, Margaret Atwood a reçu le Booker Prize pour *The Blind Assassin*; Michael Ondaatje, le prix Médicis étranger et le prix Kiriyama pour *Anil's Ghost*; et, tout récemment, Anne Michaels a récemment remporté le Orange Prize pour son roman *Fugitive Pieces*. Ce printemps, *No Great Mischief* d'Alistair MacLeod a raflé le mieux nanti des prix littéraires, soit le International IMPAC Dublin Literary Award, d'une valeur de 172 000 $.

Le Programme de traduction internationale du Conseil des Arts du Canada a largement contribué à la traduction de nombreux livres canadiens en langues étrangères, parmi lesquels figurent ceux mentionnés ci-dessus. Le roman d'Anne Michaels, par exemple, a été traduit en 10 langues dont l'italien, le norvégien et le tchèque. Les droits du roman ont été vendus par la maison d'édition canadienne McClelland & Stewart à des éditeurs représentant près de 30 marchés étrangers.

Non seulement le Programme de traduction a-t-il aidé à promouvoir les carrières internationales des écrivains canadiens, mais il a aussi favorisé la diffusion de la culture canadienne à l'étranger. Offert en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, ce programme entreprend sa 21e année. En 2000-2001, le Programme de traduction a octroyé 86 subventions totalisant 292 500 $ à des éditeurs de 26 pays différents. Le montant moyen de ces subventions se chiffrait à 3 400 $, ce qui représente un modeste investissement si l'on considère que l'éditeur doit assumer la majeure partie des coûts de traduction, en plus des frais de conception, de production et de commercialisation. La littérature canadienne à l'étranger et le Programme de traduction gagnant en popularité, le nombre de subventions a doublé au cours des cinq dernières années.

Empruntant les autres avenues de la littérature canadienne, le programme du Conseil « poésie en mouvement » a parcouru plusieurs autres villes en 2000-2001. À l'automne 2000, St. John's, Halifax, Saint John, Fredericton, Hamilton, Kitchener-Waterloo, Kingston et Windsor ont été les toutes dernières villes à présenter des œuvres de poètes canadiens sur les panneaux publicitaires de leur réseau de transport en commun. Le projet de poésie est déjà bien établi à Ottawa, Winnipeg, Toronto, Vancouver et partout en Alberta, et des projets semblables ont déjà été mis en branle au Québec. L'an dernier, la ville d'Edmonton a présenté des poèmes écrits par de jeunes étudiants et sélectionnés dans le cadre des concours municipaux *Take the Poetry Route*. Les œuvres de huit jeunes lauréats ont été affichées sur tout le réseau de transport en commun.

LANCEMENT DU PROJET DE POÉSIE INTITULÉ *TAKE THE POETRY ROUTE*, UNE COLLABORATION DU EDMONTON ARTS COUNCIL, DE LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT EN COMMUN DE LA VILLE D'EDMONTON ET DU CONSEIL DES ARTS DU CANADA. EN HAUT : LES POÈTES SHAWNA LEMAY ET ANNA MIODUCHOWSKA. EN BAS, DE GAUCHE À DROITE : CHRISTINA TOZER, DU EDMONTON ARTS COUNCIL, LES POÈTES ET ÉTUDIANTS MICHAEL TIERNEY, RHIANNON EDWARDS ET ALECIA LANGLOIS, LA POÈTE BIEN ÉTABLIE ALICE MAJOR ET JOHN MAHON, DU EDMONTON ARTS COUNCIL. PHOTO : EDMONTON ARTS COUNCIL.

Ce projet de poésie du Conseil des Arts contribue à faire connaître la poésie à quatre millions de voyageurs dans une douzaine de villes dispersées dans tout le pays. Le Conseil et ses partenaires (les villes, les sociétés de transport en commun et les conseils des arts locaux) souhaitent mettre la poésie à la portée de tous et, ainsi, aider la communauté littéraire canadienne.

En avril 2001, parallèlement au Sommet des Amériques qui s'est déroulé à Québec, le Conseil a coparrainé le Sommet des écrivains des Amériques, au Salon du livre de Québec. Lors de cette rencontre, écrivains et autres participants, issus de toutes les Amériques, ont exploré les thèmes de la culture et de l'identité. L'auteur John Ralston Saul était le conférencier invité, et Jean-Louis Roux, président du Conseil, y a prononcé une allocution.

Sous le thème de la pluralité et de l'excellence

Au cours de l'année 2000-2001, le nombre de participants au Programme Inter-arts du Conseil s'est accru de façon notable. Parmi ceux-ci, figuraient des artistes et des organismes artistiques représentant une grande variété de nouvelles pratiques artistiques. La qualité des projets présentés, plus que jamais exceptionnelle, confirme la vitalité des arts interdisciplinaires. L'augmentation du nombre de participants représente sûrement une réponse positive aux nombreuses séances d'information tenues, entre autres, à St. John's, Moncton, Sackville, Montréal, Regina, Toronto, Vancouver et Victoria.

L'été dernier, le premier comité consultatif Inter-arts entreprenait une révision des différentes activités et, déjà, suggérait la création d'un programme de mentorat pour les jeunes artistes. Une telle initiative permettrait à des artistes, telle Lori Clarke, d'approfondir les différents aspects de leur pratique. Originaire de St. John's à Terre-Neuve, Lori Clarke, qui explore l'interaction existant entre art et médecine, a obtenu une subvention du Conseil pour sa création *Breathe*, présentée en novembre 2000 à l'école de médecine de l'Université Memorial de Terre-Neuve, devant un public composé de patients, de membres du personnel médical et du grand public.

Si la collaboration semble être l'un des moteurs de la création interdisciplinaire, l'action communautaire résume bien le mot d'ordre de plusieurs créateurs. Pour s'en convaincre, on n'a qu'à penser aux interventions publiques du groupe montréalais Action terroriste socialement acceptable qui rassemble, remet en question et mobilise la communauté; aux recherches sur l'art et la thérapie effectuées par le St. Norbert Arts Centre, du Manitoba; et aux critiques médiatiques du jeune collectif vancouverois Collective Echoes.

Les festivals multidisciplinaires, quant à eux, ont non seulement permis une reconnaissance des pratiques artistiques actuelles, mais aussi une reconnaissance de la diversité culturelle au sein de laquelle elles s'expriment. Ainsi, une aide a été offerte à 18 festivals dont le Preston Cultural Festival, organisé par le Black Artist Network, de la Nouvelle-Écosse, le Vancouver Asian Heritage Festival et le Festival Présence autochtone, à Montréal.

Les arts autochtones : traditionnels et contemporains

En 1985, un groupe de tisserands autochtones s'est réuni à Haines, en Alaska, afin d'étudier l'art du tissage chilkat auprès de Jennie Thlunaut, dernière maître tisserande du genre. À 94 ans, Jennie Thlunaut était déterminée à ne pas laisser cet art s'éteindre en même temps qu'elle. Il faut dire qu'on ne compte plus aujourd'hui que 20 tisserands chilkat dans le monde.

L'an dernier, le Programme des échanges coopératifs entre artistes des Peuples autochtones du Conseil des Arts du Canada a réuni huit de ces tisserands. L'événement *Weavers' Circle 2000*, qui a eu lieu à Prince Rupert en Colombie-Britannique, a donné aux tisserands Shax'saani Ke'ek l'occasion d'affiner leur art et de partager leurs connaissances les uns avec les autres. Il a aussi donné au public un rare aperçu de cet art ancien et du savoir traditionnel qui lui est sous-jacent, de même qu'il lui a permis de voir de nouvelles œuvres de tissage chilkat, jouxtant des pièces classiques de musée. Cette rencontre a reçu l'appui financier du Museum of Northern British Columbia.

Au cours de la dernière année, le projet en ligne *CyberPowWow 2K*, qui aborde des questions sur l'art contemporain des Premières nations, les politiques et la technologie numérique, a certainement marqué le Programme des échanges coopératifs entre artistes des Peuples autochtones. Ce projet intègre les éléments sociaux et culturels d'un pow-wow traditionnel à une galerie et à une bibliothèque virtuelles, ainsi qu'à un groupe de discussion (www.cyberpowwow.net).

Afin de favoriser le développement des différentes pratiques artistiques autochtones, le Programme des échanges coopératifs entre artistes des Peuples autochtones aide les artistes et les groupes artistiques des communautés autochtones à se rendre dans d'autres communautés autochtones pour échanger des connaissances ou des pratiques, traditionnelles ou contemporaines. En plus d'aider à l'établissement d'un tel réseau d'échanges, le Programme soutient les projets qui visent la compréhension d'une discipline artistique au sein de la communauté.

La danseuse de cerceaux Petie Chalifoux, de Driftpile, en Alberta, lors du Yukon International Storytelling Festival. Photo : Yukon International Storytelling Festival.

MINISPECTACLES *NATIVE TO CANADA*

KANENHI:IO

LUCIE IDLOUT

CALVIN VOLLRATH

WHITEFISH JRS.

WILLIE DUNN

En octobre 2000, l'initiative *Native to Canada*, une série de minispectacles de musiciens autochtones, a conquis la ville de Berlin et la scène musicale internationale. Organisé par le Conseil des Arts et présenté au Worldwide Music Expo (la plus importante foire commerciale au monde, dédiée aux musiques du monde, ancestrales, folkloriques, ethniques et traditionnelles), l'événement visait à offrir un tremplin international aux artistes canadiens. Les artistes participants étaient Whitefish Jrs., groupe Cri de percussions et de chants traditionnels, originaire de Big River First Nation, en Saskatchewan; Kanenhi:io, groupe vocal de femmes du territoire Mohawk de Wahta, en Ontario; Willie Dunn, chanteur folk, d'Ottawa; Calvin Vollrath, violoniste et compositeur métis de St. Paul, en Alberta; et Lucie Idlout, chanteuse et compositrice inuite de style folk-rock, d'Iqaluit. Leurs prestations à Berlin ont donné lieu aux signatures de divers contrats pour des spectacles en Norvège, en Angleterre, en Allemagne, en Suède et en Finlande.

La promotion de la diffusion : faire le pont entre les artistes et le public

Le Conseil des Arts du Canada poursuit ses efforts en vue d'aider les artistes à développer de vastes publics. Le Programme de promotion de la diffusion offre une aide financière aux déplacements afin d'élargir la gamme d'options de programmation des diffuseurs et des conservateurs présentant des œuvres d'artistes canadiens professionnels, et il aide aussi les artistes professionnels et leurs gérants à développer et atteindre de nouveaux publics et de nouveaux marchés au Canada et à l'étranger.

Les minispectacles de musique autochtone canadienne intitulés *Native to Canada*, qui se sont déroulés du 19 au 22 octobre dernier au Worldwide Music Expo (WOMEX) 2000, à Berlin, en Allemagne, ont été le haut point de l'année. Cinq artistes et groupes artistiques autochtones ont témoigné de la diversité et de la vitalité de la musique autochtone du Canada. Les projets de ces artistes ont été retenus parmi 45 projets soumis au processus d'évaluation par les pairs. WOMEX 2000 est la plus importante foire commerciale consacrée aux musiques du monde, ancestrales, folkloriques, ethniques, traditionnelles et locales.

En organisant *Native to Canada*, le Conseil des Arts offrait un tremplin international aux artistes autochtones afin que ces derniers puissent amorcer une carrière internationale. Les artistes participant ont eu l'occasion de se produire devant des diffuseurs, des gérants, des organisateurs d'événements, des directeurs artistiques, des présentateurs, des agents et des représentants de maisons de disques, de différents pays. C'était la première fois que le Conseil des Arts participait à un projet de ce genre à l'extérieur du Canada. Lors de l'événement, les cinq groupes ont signé des contrats avec des maisons de disques européennes et, depuis l'automne, ils ont signé des contrats de spectacles pour des festivals qui se tiendront en Angleterre, en Italie, en Allemagne, en Malaisie, en Norvège, en Suède, en Finlande et en Bosnie.

Au cours de l'année, le Programme de promotion de la diffusion a organisé plusieurs ateliers partout au pays. Au début de l'an 2000, des ateliers ont été offerts à Mistissini, à Nemiscu, à Chisasibi et dans le Nord du Québec. Ces ateliers visaient à explorer des façons de présenter les musiciens professionnels aux collectivités locales ainsi que des moyens d'intégrer ces collectivités au réseau de tournées d'artistes établi entre Montréal et Québec. D'autres ateliers ont aussi été organisés au Vancouver International Children's Festival, au International Showcase of Performing Arts for Young People, à Mississauga, et au festival Six Stages, à Toronto. Ces derniers portaient sur le développement de nouveaux publics, notamment de jeunes publics, et le développement de nouveaux marchés internationaux pour les artistes professionnels de la scène du Canada.

Scène de la pièce *La face cachée de la lune*. Sur la photo : l'acteur et dramaturge Robert Lepage.

La face cachée de la lune

Deux faces, deux frères, deux autres frères — ennemis ceux-là —, puis deux pays qui essaient de s'emparer de la lune. La libre association d'idées qui caractérise les créations de Robert Lepage se déploie ici sur le mode de la confrontation. Entre le visible et l'invisible, le dit et le non-dit, le terrestre et le sidéral, Lepage crée un ascenseur de l'espace, un voyage vers l'infini, un poème terrestre récité à d'éventuels extraterrestres. *La Face cachée de la lune* a déjà accompli plusieurs révolutions autour de la terre. Au début de sa trajectoire, le projet a obtenu une aide du Fonds du nouveau millénaire pour les arts et, en cours de route, la production a reçu de nombreux prix de théâtre.

Le Fonds du nouveau millénaire pour les arts enrichit la vie artistique de centaines de communautés

Le Fonds du nouveau millénaire pour les arts du Conseil des Arts du Canada, qui a pris fin en décembre 2000, aura subventionné 184 projets dans plusieurs centaines de communautés de tous les territoires et provinces. L'initiative s'est chiffrée à 9,2 millions de dollars.

L'éventail des projets acceptés était vaste et varié. À titre d'exemple, on n'a qu'à penser au colossal opéra *Erewhon* de Samuel Butler, inspiré d'un conte du 19e siècle et présenté par le Pacific Opera Victoria; à *La face cachée de la lune* de Robert Lepage, qui a remporté un prix en théâtre au Québec, cette année; et à *Atanarjuat*, le film en inuktitut, de Zacharias Kunuk, qui a remporté la Caméra d'or au Festival de Cannes de 2001, pour le meilleur premier long métrage. Parmi les projets qui se sont affichés sur la scène populaire, figure assurément *Millenium flags*. Ce projet a permis à des centaines de communautés de concevoir leur propre drapeau ou leurs propres armoiries du millénaire, et il s'est déroulé parallèlement au festival de grands voiliers, de Halifax.

Le Fonds du nouveau millénaire pour les arts a été créé grâce aux fonds spéciaux accordés par le gouvernement fédéral pour les projets artistiques célébrant l'arrivée du nouveau millénaire. Avec ces fonds, des artistes professionnels et des organismes artistiques, de toutes les disciplines, ont pu réaliser des œuvres qui auront un effet durable et positif sur les Canadiens et qui enrichiront les collections, les répertoires et les lieux publics. Les projets retenus reflètent la créativité qui anime la culture et les arts au Canada. De plus, ils forment une collection unique des expériences et des aspirations vécues par des milliers de canadiens dans plus d'une centaine de communautés, et ce, partout au pays.

Les critères du Programme du nouveau millénaire étaient le mérite artistique des objectifs du projet; la pertinence du projet au nouveau millénaire; les répercussions du projet sur les disciplines artistiques de création; la prise en considération des publics visés et l'importance accordée aux jeunes publics; la proposition d'un budget réaliste; et l'assurance d'un financement provenant d'autres sources.

Les descriptions des projets subventionnés par le Fonds du nouveau millénaire pour les arts sont affichées sur le site web du Conseil, au www.conseildesarts.ca/subventions/fonds.

Le *Yukon Journey Project*

Les danseuses Lara Barclay (ci-dessus) et Jessica Runge dans la production torontoise de danse et de théâtre *Severe Clear*, du chorégraphe Christopher House. Cette création s'inspire de l'expérience vécue par House lors du *Yukon Journey Project*, un projet du Fonds du nouveau millénaire pour les arts.

Le *Yukon Journey Project* a convié sept artistes, issus de diverses régions du Canada, à entreprendre un périple de 18 jours dans les contrées sauvages du Yukon. Les artistes ont reçu le mandat de créer des œuvres originales inspirées de leur périple. Le projet a donné une perspective « boréale » inédite aux nouvelles œuvres créées par ces artistes bien établis et a favorisé les rencontres entre ces derniers et des artistes du Yukon. Parmi les artistes participant au projet, figuraient John Mann, du groupe Spirit of the West, de Vancouver; Jillian Keiley, du Artistic Fraud Theatre, de St. John's; et Christopher House, du Toronto Dance Theatre. Chris Dray, du Centre des arts du Yukon, a ainsi résumé l'expérience : « Nous plantons la semence d'un nouveau type d'entreprise artistique. » Le projet a reçu l'appui du Fonds du nouveau millénaire pour les arts du Conseil des Arts.

Scène de *Sumida River*, une production du Fujiwara Dance Inventions et une chorégraphie de Natsu Nakajima. Sur la photo : la danseuse Denise Fujiwara. Photo : Cylla von Tiedemann.

En haut : Vincent Sekwati Mantsoe de la compagnie de danse sud-africaine Mophatong. Photo : Joe Ink Dance Company.

Éloges des politiques d'équité du Conseil

Le Conseil des Arts a été l'un des finalistes des Prix d'excellence 2001 de la Fondation canadienne des relations raciales. Le Conseil figurait au nombre des meilleurs parmi les 78 organismes retenus pour ce prix d'excellence, qui récompense la mise en œuvre de politiques, de programmes et de pratiques visant à poursuivre la lutte contre le racisme.

De plus, le *12e Rapport annuel sur l'application de la Loi sur le multiculturalisme canadien 1999-2000* soulignait, en ces termes positifs, les réalisations du Conseil en matière d'équité :

«L'expérience du Conseil des Arts du Canada est très instructive. Une évaluation de ses efforts en matière d'équité culturelle, réalisée en 1999, identifiait ainsi les composantes de son modèle d'équité :

- une force de leadership bien positionnée ayant accès aux ressources et à l'autorité responsable;
- des liens étroits avec les communautés multiculturelles partout au Canada ainsi que l'accès aux processus de consultation et de participation [...];
- un cadre de travail visant la prise des mesures nécessaires pour mettre en œuvre et gérer le changement, qui valorise explicitement les rapports humains et le discours réfléchi;
- une masse critique d'énergie créatrice, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'institution, qui favorise une disposition à prendre des risques, qui est ouverte au changement, qui s'intéresse à la différence, qui croit à l'apprentissage continu [...];
- une souplesse organisationnelle qui permet de dépasser la hiérarchie institutionnelle [...] tout en affirmant la responsabilité de l'institution;
- des ressources suffisantes pour combler les lacunes ou accélérer le rythme du changement au besoin;
- des approches inclusives permettant d'intégrer une représentation significative de la différence et de la diversité raciale aux niveaux [...] de processus décisionnel. »

Pour plus de détails, consulter le site suivant :
www.pch.gc.ca/multi/reports/ann99-2000/part4_f.shtml

Prix et dotations

Le romancier Michael Ondaatje et la cinéaste Alanis Obomsawin figurent sur la liste des 108 grands noms ayant reçu, l'année dernière, des prix du Conseil des Arts du Canada. Michael Ondaatje a reçu le Prix littéraire du Gouverneur général pour son roman *Anil's Ghost*, et Alanis Obomsawin a obtenu un Prix du Gouverneur général en arts visuels et en arts médiatiques pour sa remarquable carrière de documentariste.

Le 14 novembre 2000, lors de la 64e édition des Prix littéraires du Gouverneur général, Son Excellence Adrienne Clarkson, gouverneure générale du Canada, et Jean-Louis Roux, président du Conseil des Arts du Canada, ont remis des prix à 14 auteurs et illustrateurs canadiens exceptionnels. Les lauréats, de langues française et anglaise, sont : Jean Marc Dalpé et Michael Ondaatje (dans la catégorie romans et nouvelles); Normand de Bellefeuille et Don McKay (dans la catégorie poésie); Wajdi Mouawad et Timothy Findley (dans la catégorie théâtre); Gérard Bouchard et Nega Mezlekia (dans la catégorie études et essais); Charlotte Gingras et Deborah Ellis (dans la catégorie littérature de jeunesse – texte); Anne Villeneuve et Marie-Louise Gay (dans la catégorie littérature de jeunesse – illustrations); et Lori Saint-Martin et Paul Gagné, ainsi que Robert Majzels (dans la catégorie traduction). La Banque de Montréal a célébré son 14e anniversaire à titre de principal commanditaire de ces prix. Chacun des lauréats a reçu un chèque de 15 000 $ et un exemplaire de son œuvre, relié en cuir.

La 2e édition annuelle des Prix du Gouverneur général en arts visuels et en arts médiatiques a eu lieu le 21 mars 2001. Un montant de 15 000 $ et une œuvre de céramique, créée pour l'occasion, ont été remis à chacun des six artistes exceptionnels suivants : les artistes en arts visuels Tom Dean, Jamelie Hassan et Liz Magor; l'architecte Douglas Cardinal; la cinéaste Alanis Obomsawin; et le maître verrier Russel C. Goodman. Le prix reconnaissant une contribution exceptionnelle à la communauté des arts visuels a été remis à la philanthrope Joan Chalmers. L'exposition spéciale d'œuvres de trois des lauréats, qui s'est tenue au Musée des beaux-arts du Canada, a définitivement marqué la remise des Prix de 2001.

Un autre fait saillant a été la création du nouveau Prix Walter-Carsen d'excellence en arts de la scène, d'une valeur de 50 000 $, annoncée en février dernier par le Conseil des Arts et le philanthrope torontois Walter Carsen. Ce prix vise à reconnaître le parcours exceptionnel d'artistes canadiens, en création ou en interprétation, dans les disciplines de la danse, de la musique et du théâtre. En 2001, le prix inaugural sera décerné à un artiste de la danse. Mécène des arts depuis de nombreuses années, Walter Carsen a établi à perpétuité le fonds de dotation du Prix en effectuant un don de 1,1 million de dollars.

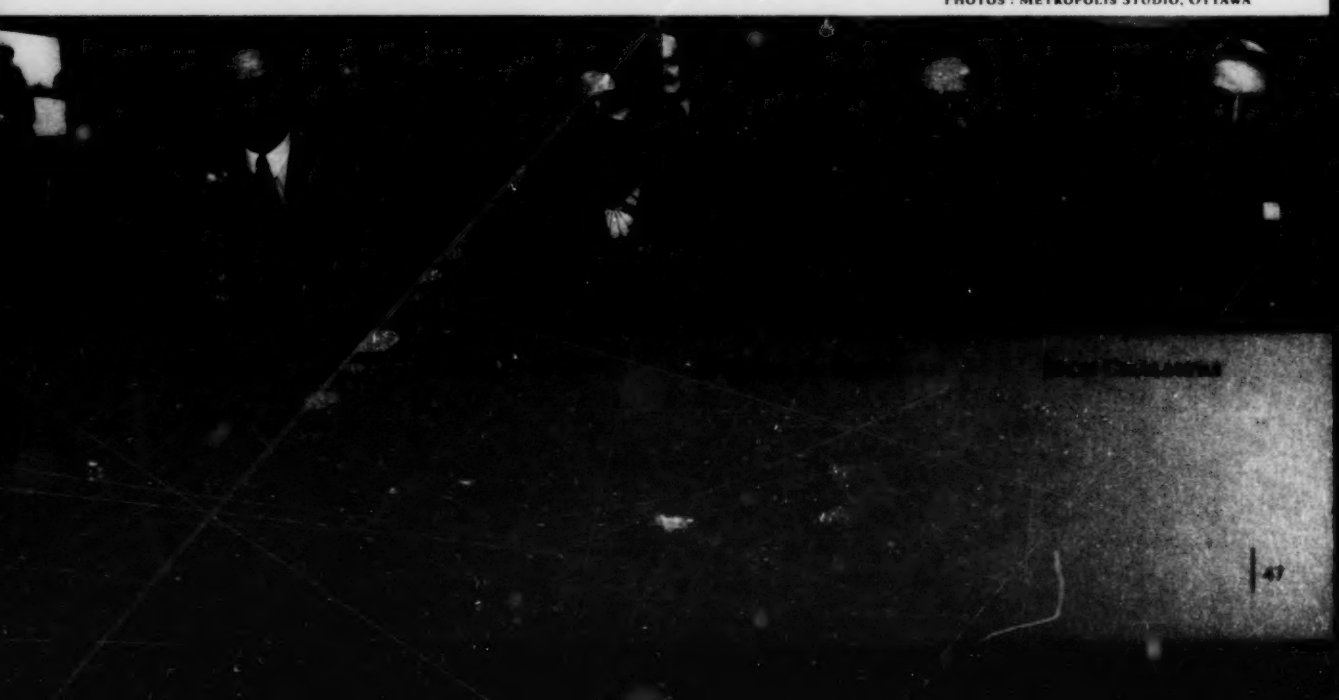
Bref survol des autres prix décernés en 2000-2001

Le Prix Saidye-Bronfman pour l'excellence dans les métiers d'art (20 000 $) a été décerné au concepteur et ébéniste Peter Fleming, de Toronto.

Le Prix de Rome en architecture (34 000 $) a été décerné à George Yu et à Jason King, de Vancouver.

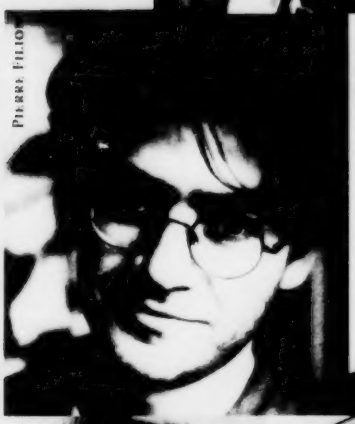
Le Prix Virginia-Parker (25 000 $), pour les jeunes musiciens de musique classique, a été décerné au chef d'orchestre Yannick Nézet-Séguin, de Montréal.

PHOTOS : METROPOLIS STUDIO, OTTAWA

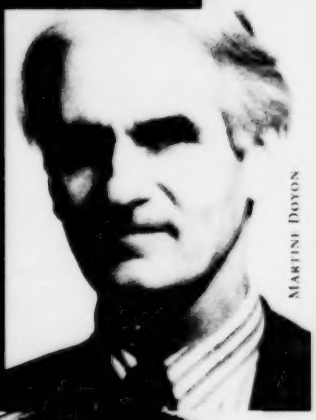


Jean Marc Dalpé

Normand de Bellefeuille



Wajdi Mouawad



Gérard Bouchard

Charlotte Gingras

Anne Villeneuve

Lori Saint-Martin et Paul Gagné

Le Prix de la Fondation Sylva-Gelber (15 000 $), pour les musiciens de musique classique, de moins de 30 ans, a été décerné à Jessica Linnebach, d'Edmonton.

Le Prix de la dotation York-Wilson (20 000 $) a été décerné au Art Gallery of Hamilton, pour l'acquisition de la sculpture-installation *Bruegel-Bosch Bus*, de l'artiste Kim Adams, d'Edmonton. (Lela Wilson a versé une somme additionnelle de 182 000 $ à la dotation qui se chiffre actuellement à environ 650 000 $.)

Les Prix Killam (d'une valeur de 100 000 $ chacun) en sciences naturelles, sciences de la santé et génie ont été décernés au pharmacologue Werner Kalow, de l'Université de Toronto, au psychologue Ronald Melzack, de l'Université McGill, et à l'ingénieur Norbert R. Morgenstern, de l'Université de l'Alberta. La Banque Scotia est aussi commanditaire de ces prix.

Les Prix Victor-Martyn-Lynch-Staunton (d'une valeur totale de 100 000 $) ont été décernés aux artistes en arts visuels Nobuo Kubota, de Toronto, et Eric Metcalfe, de Vancouver (ces artistes ont reçu 38 000 $ chacun); et au musicien Sergio Barroso, de Surrey, en Colombie-Britannique (qui a, lui, reçu 24 000 $).

Les prix de théâtre jeunes publics, d'une valeur totale de 30 000 $, ont été attribués à Carbone 14 pour sa production intitulée *Tsuru*, lors de la Soirée des masques, au Québec; au Green Thumb Theatre, pour *Derwent is Different*, lors de la présentation des Jessie Awards, à Vancouver; et le troisième prix sera décerné lors de la remise des Dora Awards, en juin.

La Banque d'instruments de musique a accordé, pour une période de deux ans, des prêts d'instruments de musique à six artistes qui se sont classés premiers lors de concours nationaux. Les artistes choisis sont : Denise Djokic (pour le violoncelle Stradivarius Bonjour de 1696); Annalee Patipatanakoon (pour le violon Stradivarius Windsor-Weinstein de 1717); Roman Borys (pour le violoncelle McConnell-Gagliano de 1824); Jasper Wood (pour le violon Pressenda de 1820); Julie-Anne Derome (pour le violon Enrico Rocca de 1902); et Kaori Yamagami (pour l'archet de violoncelle Shaw-Adam de 1830). La valeur totale de ces instruments est de 7,5 millions de dollars U.S.

La liste complète des prix du Conseil des Arts du Canada est affichée sur le site web, à l'adresse suivante : www.conseildesarts.ca/prix.

Bubble de Katherine Knight, photographe et lauréate du Prix du duc et de la duchesse d'York en photographie. Cette œuvre a récemment été acquise par la Banque d'œuvres d'art du Conseil des Arts du Canada.

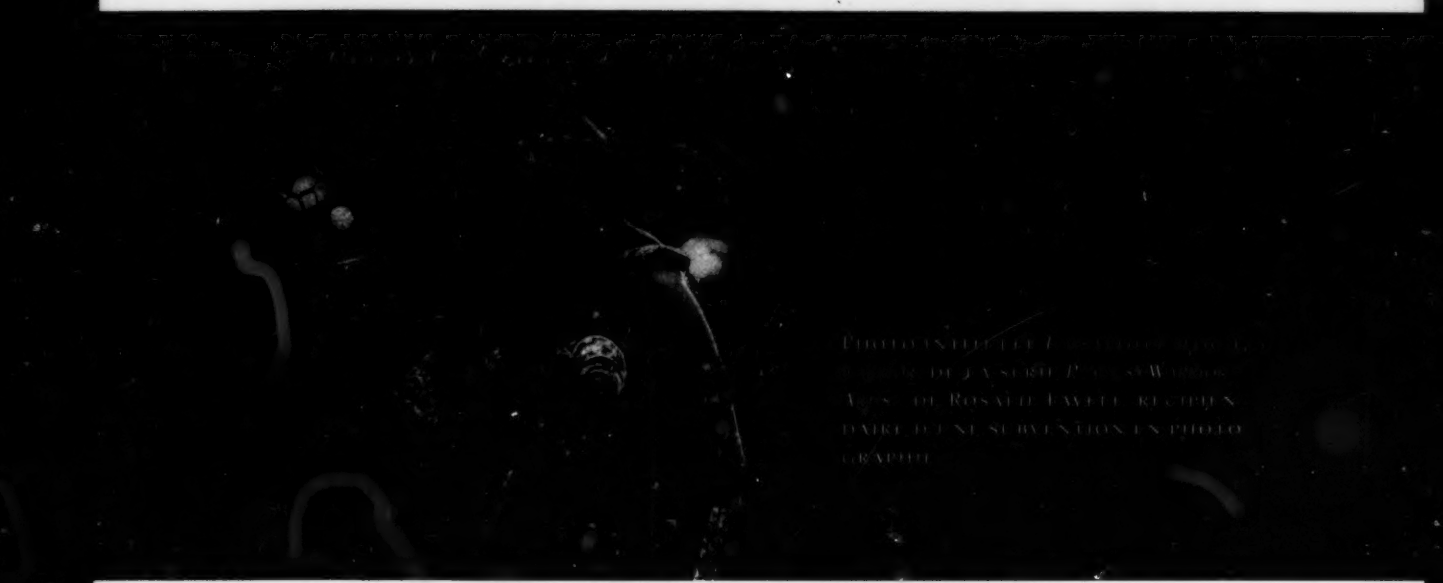
Banque d'œuvres d'art

En 2000-2001, la Banque d'œuvres d'art du Conseil des Arts du Canada, qui possède actuellement une collection de 17 629 peintures, gravures, photographies et sculptures, a atteint son seuil de rentabilité et a pu envisager l'achat de nouvelles œuvres. En raison de restrictions budgétaires, l'acquisition de nouvelles œuvres avait été suspendue il y a quelques années. En avril 2001, le comité d'acquisition des œuvres d'art a retenu 54 nouvelles œuvres parmi les quelque 400 soumises à son examen. Parmi ces nouvelles acquisitions figurent des œuvres d'artistes du Nunavut et du Yukon, ainsi que de nombreuses œuvres d'artistes autochtones tels Jim Hart, Larry Rosso, Rosalie Favell, Terry Starr, Enoosik Ottokie et Frank Shebageget (qui n'étaient toujours pas représentés dans la collection de la Banque). Plusieurs œuvres vives et colorées d'artistes des différentes communautés culturelles, dont Neena Aurora, Sarinder Dhaliwal et Bernadette Phan, sont aussi venues enrichir la collection.

L'acquisition de ces nouvelles œuvres, d'une valeur de 140 000 $, a été rendue possible grâce aux revenus générés par le Programme de rachat qui a été offert aux artistes dont les œuvres font partie de la collection de la Banque. À la fin de l'année, 173 œuvres avaient été rachetées par leur auteur, et plusieurs artistes, dont Christopher Pratt, Mary Pratt, Ivan Eyre et Richard Gorman, ont profité du Programme. Cette initiative avait été recommandée par le comité consultatif de la Banque, qui était composé de Matthew Teitelbaum, directeur du Musée des beaux-arts de l'Ontario; de Marcel Brisebois, directeur du Musée d'art contemporain; de Marlene Creates, artiste terre-neuvienne; de David Thauburger, artiste de la Saskatchewan; et d'Olga Korper, directrice de la Olga Korper Gallery, à Toronto.

Avec les fonds générés par le Programme de rachat et les revenus croissants de location, directement liés au nombre aussi croissant de clients de la Banque (parmi lesquels on compte de grands organismes nationaux et internationaux), la Banque d'œuvres d'art a vu, pour la première fois de son histoire, ses recettes dépasser ses coûts, et ce, de façon considérable. Aujourd'hui à la hausse, le nombre d'œuvres louées représente environ le tiers de la collection de la Banque.

La Banque d'œuvres d'art a aussi effectué une évaluation méthodique de tout son inventaire. Depuis un an et demi, plus de 2 800 artistes, conservateurs, marchands d'art et collectionneurs d'œuvres d'art ont été consultés dans le but d'évaluer la valeur marchande courante de la collection de la Banque. Cette nouvelle estimation de la valeur de l'ensemble de la collection, qui se chiffre à 58 millions de dollars, servira à établir des tarifs de location réalistes et à fixer des valeurs de remplacement appropriées, aux fins d'assurance.



La communication établie avec les artistes représentés dans la collection de la Banque constituera sans nul doute l'aspect le plus important de cette dernière démarche. Bon nombre d'artistes ont manifesté un vif plaisir à l'idée d'être consultés au sujet de leurs œuvres. Norman Bates a exprimé le sentiment de bien des artistes, lorsqu'il a écrit : « Un appel tel celui que vous avez lancé se produit rarement pour moi ici, dans l'Ouest du pays. [...] Merci d'avoir pris la peine de me contacter. »

Une autre importante réalisation de la Banque d'œuvres d'art a été le lancement du nouveau système informatique ARCA (Arts Rental/Client Activity), qui a permis aux consultants retenus par la Banque de créer une galerie web dans laquelle sont exposées certaines œuvres de la collection. En outre, l'adresse de la galerie web peut être envoyée par courrier électronique à des clients partout dans le monde. Cette nouvelle et précieuse ressource a permis à la Banque d'œuvres d'art de simplifier ses opérations d'exploitation.

La Banque a aussi poursuivi les projets de conservation et de « réencadrement » qu'elle avait entrepris il y a deux ans et elle a préparé de nouvelles lignes directrices à l'intention de tous les artistes représentés dans sa collection.

L'une des demandes de location les plus intéressantes de l'année a certes été celle reçue pour la série télévisée *The Associates*, produite par Alliance Atlantis et diffusée sur CTV. Les œuvres d'art canadiennes contemporaines des artistes Jacques Hurtubise, Sheila Butler, Dominique Blain et Douglas Bentham ont servi de décor aux bureaux et aux salles de conférence de cette série qui raconte la vie de jeunes avocats de la fameuse rue Bay à Toronto. L'association avec cette émission a aussi fait l'objet d'une importante et positive couverture médiatique. Les œuvres pourront être admirées de nouveau la saison prochaine, et ce, aux heures de grande écoute.

Commission du droit de prêt public

Cette année, la Commission du droit de prêt public (DPP) célèbre à la fois son quinzième anniversaire et le versement de la plus importante somme d'argent octroyée au plus grand nombre d'auteurs depuis sa fondation, en 1986. En février 2001, 12 740 auteurs se sont partagés 8 650 376 $. De ce nombre, 587 recevaient, pour la première fois, un paiement DPP.

La Commission du droit de prêt public, composée de bibliothécaires, d'éditeurs et de représentants d'organismes nationaux d'écrivains, effectue annuellement des paiements aux auteurs canadiens pour leurs livres admissibles au Programme et catalogués dans les bibliothèques canadiennes.

Les auteurs inscrivent leurs titres auprès de la Commission, et, à partir de ces inscriptions, la Commission dresse une liste qui, une fois l'an, est comparée aux catalogues d'un nombre représentatif de bibliothèques (10 bibliothèques pour les titres de langue anglaise; et 5, pour ceux de langue française). Un auteur reçoit un montant d'argent chaque fois qu'un de ses livres est trouvé dans une bibliothèque de l'échantillonnage. Le plafond du paiement DPP pour 2000-2001, soit le montant maximal que peut recevoir un auteur inscrit au Programme, se chiffrait à 3 525 $.

En 2000-2001, l'augmentation budgétaire allouée au Programme DPP a donné aux auteurs d'excellentes raisons de célébrer l'anniversaire du DPP, puisque le taux de référence (soit le montant versé chaque fois qu'un titre est trouvé dans une bibliothèque de l'échantillonnage) est passé de 34,45 $ à 35,25 $. Cette augmentation correspond aux 600 000 $ octroyés à la Commission DPP par le Conseil, à la suite des crédits parlementaires additionnels de 10 millions de dollars que le gouvernement fédéral a octroyés au Conseil dans son budget de février 2000.

Le Programme du droit de prêt public est fort apprécié par la communauté littéraire du pays. Soulignant les quinze ans du DPP, l'écrivain John Ralston Saul faisait l'observation suivante : « Avec la formule du droit de prêt public, le Canada a trouvé le moyen de récompenser ses auteurs pour une contribution à l'accroissement du public de lecteurs, qui, sans cela, n'aurait jamais été reconnue. De plus, cette formule a été mise en œuvre sans nuire à notre système de bibliothèques publiques. En d'autres termes, nous avons créé l'équivalent d'un salaire minimum pour nos auteurs, et notre Programme sert désormais d'exemple à d'autres pays. »

Marie-Claire Blais, écrivaine et lauréate de plusieurs prix, remarque également que le « secours direct qu'apporte le Programme du droit de prêt public est indispensable à

tous nos auteurs; c'est une justice élémentaire due à nos artistes qui sont le présent et l'avenir de notre société ».

À l'occasion du versement des paiements DPP de cette année, le président de la Commission, l'écrivain André Roy, a déclaré que « le Programme du droit de prêt public est un excellent exemple de l'engagement du gouvernement fédéral envers nos auteurs ». M. Roy a aussi tenu à remercier chaleureusement les bibliothécaires pour leur appui indéfectible au Programme de droit de prêt public depuis quinze ans.

Vous trouverez d'autres témoignages d'auteurs connus, qui portent sur l'importance du DPP, en visitant le site web de la Commission, au www.dpp-plr.ca.

LE PRIX DE MUSIQUE DU CONSEIL INTERNATIONAL DE LA MUSIQUE UNESCO, DE 2000, A ÉTÉ DÉCERNÉ À OSCAR PETERSON, EN RECONNAISSANCE DE SA CONTRIBUTION AU MONDE MUSICAL ET À LA CAUSE DES DROITS DE LA PERSONNE. M. PETERSON EST LE PREMIER LAURÉAT CANADIEN DE CE PRIX PRESTIGIEUX. PHOTO : AL GILBERT.

Commission canadienne pour l'UNESCO

La Commission canadienne pour l'UNESCO agit à titre de conseillère pour le gouvernement du Canada en ce qui concerne les relations de ce dernier avec l'UNESCO. La Commission encourage aussi la collaboration volontaire entre les organismes de la société civile canadienne et l'UNESCO. Créée en 1957, la Commission canadienne pour l'UNESCO est un organisme autonome qui fait partie du Conseil des Arts du Canada.

La Commission a participé activement aux célébrations annuelles entourant la deuxième Journée mondiale de la poésie de l'UNESCO, le 21 mars 2001. En collaboration avec le ministère du Patrimoine canadien, la Bibliothèque nationale du Canada et le Service des lettres et de l'édition du Conseil des Arts du Canada, la Commission a envoyé une trousse d'information à toutes les écoles secondaires du Canada. Les revues littéraires *Prairie Fire*, de Winnipeg, et *Art Le Sabord*, de Trois-Rivières, ont toutes deux publié des numéros spéciaux à l'occasion de la Journée mondiale de la poésie et de la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale. Avec différents partenaires canadiens et 25 ambassades et hauts-commissariats des Amériques, la Commission a organisé une séance très réussie de lecture publique de poèmes de tous les pays participants, devant une salle comble, à la Bibliothèque nationale.

En décembre 2000, lors de sa 41e Assemblée générale annuelle (AGA), la Commission a organisé des séances de discussion autour des thèmes de la culture de la paix et du dialogue entre les civilisations. À cette occasion, Hans D'Orville, directeur de la planification stratégique à l'UNESCO (à Paris), Bob Rae, ancien premier ministre de l'Ontario, et Marie-Claude Benoît, de la Marche mondiale des femmes, ont prononcé des discours-programmes. Plus de 250 personnes, de partout au Canada et des États-Unis, ont assisté à cette réunion qui fut l'une des plus importantes assemblées générales dans les annales de la Commission. Le nombre accru de participants et de visiteurs assistant pour une première fois à l'AGA laisse croire que les stratégies de communication et de promotion de la Commission joignent de nouveaux publics.

Cette année, la contribution des Canadiens à l'avancement des principes prônés par l'UNESCO a été reconnue par cette dernière qui a décerné deux grands prix internationaux à des citoyens du Canada. En 2000, le Prix de musique du Conseil international de la musique UNESCO a été décerné à Oscar Peterson, en reconnaissance de sa contribution au monde musical et à la cause des droits de la personne. Le professeur Toh Swee-Hin, de l'Université de l'Alberta, a, lui, reçu le Prix UNESCO de l'éducation pour la paix, de 2000, en reconnaissance de son travail de promotion de l'éducation pour la paix, notamment aux Philippines, et d'intégration de l'éducation pour la paix dans les projets de développement de l'éducation en Afrique, en Asie et dans les Caraïbes.

Jean-Louis Roux, président du Conseil des Arts du Canada, s'adressant aux participants au Sommet mondial des arts et de la culture, qui s'est tenu à Ottawa en décembre 2000. Photo : Valberg Imaging.

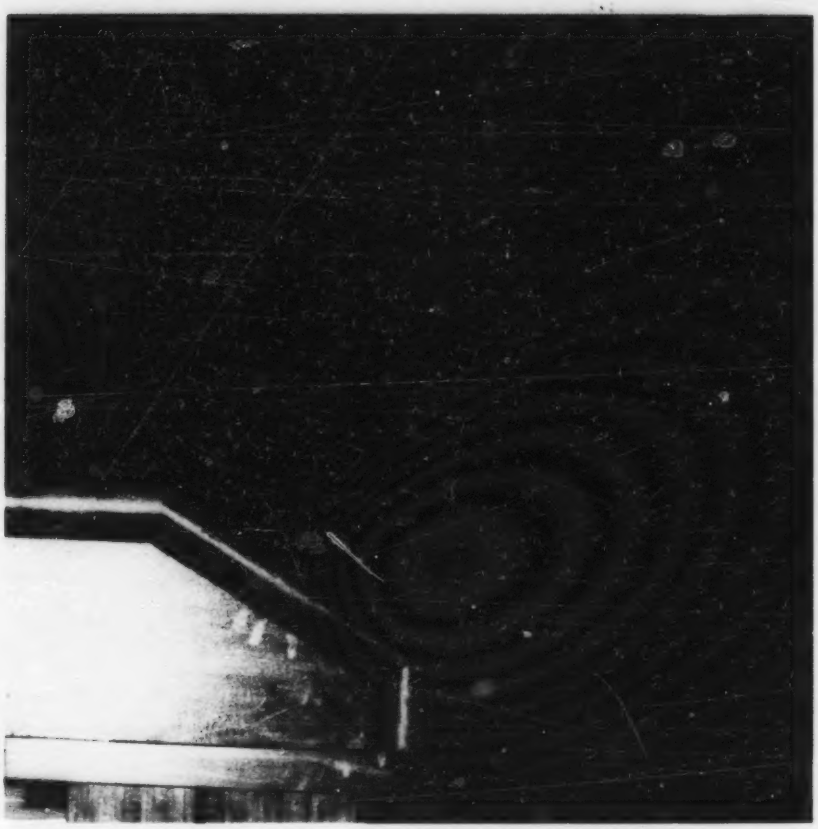
Promotion mondiale des arts

Le premier Sommet mondial des arts et de la culture, dont le Conseil des Arts du Canada était l'hôte, a réuni, en décembre 2000, près de 300 délégués et observateurs de 50 pays différents, qui ont examiné diverses questions, allant de la promotion de la diversité culturelle à la protection des droits de propriété intellectuelle des artistes à l'ère des nouvelles technologies de l'information. Quelque 40 organismes internationaux et missions diplomatiques ont également participé au Sommet.

Les conseils des arts nationaux et les organismes de financement des arts ont convenu de créer la Fédération internationale d'organismes de soutien aux arts et à la culture pour aider les artistes ainsi que les organismes et les communautés artistiques du monde entier. La nouvelle Fédération sera ouverte à tous les organismes nationaux qui soutiennent et défendent le développement des arts et de la culture. Environ 80 pays possèdent des organismes similaires aux conseils des arts, et un nombre plus important de pays assurent le financement des arts par des organisations gouvernementales ou non gouvernementales.

La Fédération sera une société sans but lucratif, dotée d'un petit secrétariat autonome. Elle sera dirigée par un conseil d'administration représentatif de l'ensemble de ses membres. Le conseil se réunira tous les six à douze mois, et un sommet sera vraisemblablement tenu tous les deux ans. À l'occasion du Sommet mondial, Shirley Thomson, directrice du Conseil des Arts du Canada, a été nommée au poste de présidente intérimaire du conseil d'administration de la Fédération; et Sarah Gardner (ancienne directrice des Initiatives stratégiques au Australia Council), directrice exécutive. Les autres membres intérimaires du conseil sont Risto Ruohonen (président du Conseil des arts de la Finlande), Patricia Quinn (directrice du Arts Council of Ireland), Doreen Nteta (présidente-directrice générale du National Arts Council of South Africa), Choo Thiam Siew (directeur du Singapore National Arts Council) et Albana Perez-Suarez (chef au Service des fondations privées pour la culture, du Conseil national pour la culture du Venezuela). Le secrétariat provisoire de la Fédération sera installé dans les locaux du Australia Council, à Sydney.

En avril, au cours de sa première réunion officielle à Johannesburg, en Afrique du Sud, le conseil d'administration provisoire a examiné les questions soulevées lors du Sommet, notamment celles concernant la régie, l'adhésion des membres et le plan d'action de la nouvelle Fédération. Le conseil a, entre autres, convenu de créer une banque d'information en ligne sur les recherches, les activités artistiques et les pratiques exemplaires de la gestion des arts, déjà en place dans divers pays.



Doreen Nteta, présidente-directrice générale du National Arts Council of South Africa, prononçant un discours au Sommet mondial des arts et de la culture. Photo : Valberg Imaging.

Grâce à l'échange d'information et à la mise en commun des compétences, la Fédération pourra aider les conseils des arts nouvellement formés et les pays en développement. Elle servira aussi de tribune aux conseils des arts, qui pourront y élaborer des projets concertés tels des programmes de formation et de mentorat, des programmes de résidence pour les artistes et des programmes d'échange de personnel. Elle s'emploiera à promouvoir et à appuyer le travail des artistes partout dans le monde.

Rapport financier

Survol financier 60

Responsabilité de la direction à l'égard des états financiers 63

Rapport du vérificateur 64

États financiers 65

Survol financier de l'exercice 2000-2001

Faits saillants

Les crédits parlementaires de 127,4 millions de dollars attribués au Conseil cette année rendent compte d'une augmentation de 10,8 millions de dollars par rapport à l'année précédente. Cette hausse a permis au Conseil d'octroyer, en subventions et en paiements DPP (Droit de prêt public), 27,9 millions de dollars aux artistes et 85,2 millions de dollars aux organismes artistiques, ce qui représente une augmentation de 5,4 % par rapport à l'année dernière. [1]

Le Conseil perçoit des revenus provenant des intérêts de dotations, de legs et de dons. En 2000-2001, ses revenus de placements nets se sont élevés à 24,4 millions de dollars. Bien que la volatilité des marchés mondiaux ait causé une baisse des revenus par rapport à l'an passé, ces derniers ont néanmoins excédé de 9,3 millions de dollars les revenus qui avaient été prévus au budget.

La Banque d'œuvres d'art du Conseil des Arts a engendré des revenus nets de 189 000 $, dépassant ainsi ses objectifs de rentabilité. Cette situation a permis à la Banque d'envisager l'acquisition de nouvelles œuvres d'art pour ses activités de location.

1 *À l'exclusion du Fonds du nouveau millénaire pour les arts (non renouvelable), du Programme Killam et des prix octroyés par l'entremise de fonds spéciaux.*

Administration

Les frais d'administration ont été en deçà des prévisions budgétaires, de 1,3 million de dollars. Les dépenses réelles dépassaient de 2,1 millions de dollars celles de l'an passé et ceci est en partie dû au million de dollars attribué à des initiatives non renouvelables telles que le Sommet mondial des arts et de la culture, le Festival Danse Canada, les minispectacles d'arts autochtones, le site web du Conseil ainsi que d'autres activités promotionnelles.

Placements[2]

Au 31 mars 2001, la valeur marchande du portefeuille de placements s'élevait à 279 millions de dollars, ce qui représente 13,9 millions de dollars de moins que leur coût au moment de l'achat. Cette diminution est attribuable au fléchissement des marchés financiers mondiaux, qui est survenu au cours des six derniers mois de la période financière. Si l'on compare le rendement des placements aux repères fixés pour le portefeuille (voir le tableau ci-dessous), on remarque que les fonds du Conseil se sont néanmoins bien comportés. Durant l'année, les fiduciaires du Fonds Killam ont décidé d'adopter la même stratégie d'investissement que celle du Conseil en ce qui concerne les fonds de dotation. Cette décision a simplifié la structure de gestion des investissements, car tous les fonds placés sous la responsabilité du Conseil sont désormais gérés selon les mêmes politiques et les mêmes visées. Cette année, le Conseil a en outre changé d'équipe de gestion externe d'investissements, remplaçant ainsi son gestionnaire d'investissements actif pour un gestionnaire d'investissements passif. Le Conseil a aussi investi un don de 1,1 million de dollars qu'il a reçu du philanthrope Walter Carsen pour la création d'un prix en arts de la scène.

	Conseil et autres dotations		Dotation Killam	
	1 AN	4 ANS	1 AN	4 ANS
Rendement total du fonds	- 2,9%	8,6%	- 1,2%	7,2%
Objectif total du fonds	- 15,7%	10,8%	- 9,5%	8,0%

Dépenses en matière de subventions

Le Conseil a octroyé plus de 5 700 subventions aux artistes et aux organismes artistiques, et, par l'entremise de la Commission du droit de prêt public, a versé des paiements à 12 740 auteurs (pour un total de 8,6 millions de dollars). Avec les subventions du Fonds du nouveau millénaire pour les arts, ces débours ont atteint 117,4 millions de dollars.

Le nombre d'artistes et d'organismes artistiques qui reçoivent de l'aide du Conseil ne cesse d'augmenter. Plus de 2 100 artistes ont reçu des subventions (soit 8 % de plus que l'an passé et 69 % de plus qu'en 1996-1997). Près de 1 800 organismes artistiques ont été subventionnés (soit 4 % de plus que l'année passée et 46 % de plus qu'en 1996-1997).

Près de 20 % du financement accordé aux artistes par le Conseil a été octroyé aux jeunes artistes et aux artistes en début de carrière. Le financement attribué aux artistes de diverses cultures et celui attribué aux artistes autochtones, faisant tous deux partie des priorités du Conseil, ont respectivement atteint 6,9 % et 9 % du financement total accordé aux artistes, dépassant ainsi les objectifs fixés. Le financement consacré à la diffusion (tournées, festivals, rencontres littéraires, etc.) s'est élevé à 18,8 millions de dollars, ce qui constitue une augmentation de 4 % par rapport à 1999-2000.

Banque d'œuvres d'art et Banque d'instruments de musique

Au cours de l'année, la collection de la Banque d'œuvres d'art (qui comprend 18 000 œuvres) a été entièrement réévaluée. Aujourd'hui évaluée à 58 millions de dollars, la valeur actuelle de la collection représente donc une augmentation importante par rapport à la précédente valeur comptable de 19 millions de dollars et, conséquemment, la couverture des assurances de la collection sera plus appropriée et les tarifs de location de la Banque plus représentatifs de la juste valeur marchande des œuvres. La Banque d'instruments de musique du Conseil des Arts du Canada est propriétaire de plusieurs instruments à cordes de qualité, évalués à 12,8 millions de dollars.

2 *Au 31 mars 2001, le comité de placements, présidé par John W. Crow, était composé de : Jean-Louis Roux, président, Conseil des Arts du Canada; François Colbert, vice-président, Conseil des Arts du Canada; John H. Matthews, consultant; J. William E. Mingo, associé, Stewart McKelvy Sterling Scales; Nancy Orr-Gaucher, présidente, Groupe Dynamix; Michel Théroux, président, Jas. A. Ogilvie Inc.; et Tania Willumsen, consultante. Présidé par François Colbert, le comité de la vérification et des finances était composé des membres du conseil d'administration du Conseil des Arts suivants : Jean-Louis Roux, Richard Laferrière, Nalini Stewart et Irving Zucker.*

RESPONSABILITÉ DE LA DIRECTION À L'ÉGARD DES ÉTATS FINANCIERS

Les états financiers ci-joints du Conseil des Arts du Canada et toute l'information comprise dans ce rapport annuel sont la responsabilité de la direction et ont été approuvés par le Conseil d'administration.

Les états financiers ont été établis par la direction, et ce, conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada. Lorsque plusieurs méthodes comptables s'appliquaient, la direction a choisi celles qui lui semblaient les plus appropriées vu les circonstances. Les états financiers ne sont pas précis, puisqu'ils contiennent des montants fondés sur des estimations et le jugement. La direction a déterminé ces montants, par ailleurs raisonnablement fondés, pour que les états financiers donnent une image fidèle, à tous les égards importants. La direction a préparé l'information financière présentée dans le reste du rapport annuel et s'est assurée que cette information concorde avec celle que contiennent les états financiers.

Le Conseil des Arts du Canada s'est doté de systèmes de contrôle interne comptable et administratif de qualité supérieure et dont les coûts sont raisonnables. Ces systèmes ont pour but de fournir une assurance raisonnable que l'information financière fournie est pertinente, fiable et exacte, et que les actifs de l'organisme sont comptabilisés et protégés adéquatement.

Le Conseil d'administration doit veiller à ce que la direction respecte ses obligations en matière de rapports financiers, d'examen et d'approbation des états financiers. Il assume cette entière responsabilité en grande partie par l'intermédiaire de son Comité de la vérification et des finances.

Le Comité de la vérification et des finances est formé de membres du Conseil d'administration, nommés par ce même conseil. Il rencontre périodiquement la direction et le vérificateur externe pour discuter de points concernant les contrôles internes sur le processus de communication de l'information financière et de questions de vérification et de rapports financiers, pour s'assurer que chaque partie s'acquitte bien de ses responsabilités et pour examiner le rapport annuel, les états financiers et le rapport du vérificateur externe. Le Comité soumet ses constatations à l'examen du Conseil d'administration, lorsque celui-ci approuve les états financiers.

Le vérificateur général du Canada, soit le vérificateur indépendant du Conseil des Arts du Canada, vérifie les opérations et les états financiers du Conseil, sur lesquels il rédige un rapport.

La directrice. *Le secrétaire-trésorier.*

Le 25 mai 2001

AUDITOR GENERAL OF CANADA

VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL DU CANADA

RAPPORT DU VÉRIFICATEUR

Au Conseil des Arts du Canada
et à la ministre du Patrimoine canadien

J'ai vérifié le bilan du Conseil des Arts du Canada au 31 mars 2001 et les états des résultats, de l'évolution de l'avoir et des flux de trésorerie de l'exercice terminé à cette date. La responsabilité de ces états financiers incombe à la direction du Conseil. Ma responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces états financiers en me fondant sur ma vérification.

Ma vérification a été effectuée conformément aux normes de vérification généralement reconnues du Canada. Ces normes exigent que la vérification soit planifiée et exécutée de manière à fournir l'assurance raisonnable que les états financiers sont exempts d'inexactitudes importantes. La vérification comprend le contrôle par sondages des éléments probants à l'appui des montants et des autres éléments d'information fournis dans les états financiers. Elle comprend également l'évaluation des principes comptables suivis et des estimations importantes faites par la direction, ainsi qu'une appréciation de la présentation d'ensemble des états financiers.

À mon avis, ces états financiers donnent, à tous les égards importants, une image fidèle de la situation financière du Conseil au 31 mars 2001 ainsi que des résultats de son exploitation et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date selon les principes comptables généralement reconnus du Canada.

Pour le vérificateur général du Canada

Richard Flageole, FCA
vérificateur général adjoint

Ottawa, Canada
le 25 mai 2001

ÉTATS FINANCIERS – CONSEIL DES ARTS DU CANADA

Bilan au 31 mars 2001 *(en milliers de dollars)*

	2001	2000
ACTIF		
Actif à court terme		
Encaisse et dépôts à court terme (note 3)	5 330 $	9 658 $
Revenus de placements débiteurs	1 499	2,732
Débiteurs	2 586	1,520
Frais reportés	761	1,120
	10 176	15 030
Placements (note 4)	292 884	268 073
Œuvres d'art et instruments de musique (note 5)	19 023	19 056
Autres immobilisations (note 6)	4 227	4 899
Total de l'actif	326 310 $	307 058 $
PASSIF		
Passif à court terme		
Subventions à payer	19 286 $	21 757 $
Créditeurs et charges à payer	1 750	2 170
	21 036	23 927
Prestations de cessation d'emploi	976	881
Crédits reportés	2 239	2 412
Contributions reportées (note 7)	4 711	5 210
Total du passif	28 962	32 430
DOTATIONS PRIVÉES (note 8)	80 710	71 654
AVOIR		
Dotation		
Contribution initiale	50 000	50 000
Surplus affecté	136 070	126 770
	186 070	176 770
Surplus		
Investi dans des œuvres d'art et instruments de musique	19 023	19 056
Non affecté	11 545	7 148
	30 568	26 204
Total de l'avoir	216 638	202 974
Total du passif, des dotations privées et de l'avoir	326 310 $	307 058 $

Pour le Conseil :

Le président, Le vice-président,

(Voir les notes complémentaires aux états financiers)

CONSEIL DES ARTS DU CANADA

État des résultats pour l'exercice terminé le 31 mars 2001 *(en milliers de dollars)*

	2001	2000
REVENUS		
Revenus de placements nets (note 9)	24 433 $	31 701 $
Revenus (frais) net de la Banque d'œuvres d'art (note 10)	189	(140)
Autres	1 929	1 657
Total des revenus	26 551	33 218
DÉPENSES		
Programmes		
Subventions (tableau 1)	117 357	113 878
Administration (tableau 2)	7 672	7 126
Services	2 272	2 129
	127 301	123 133
Commission canadienne pour l'UNESCO (note 10)	1 658	1 283
Administration générale (tableau 2)	11 326	9 746
Total des dépenses	140 285	134 162
Coûts d'expoitation nets avant le crédit parlementaire	113 734	100 944
Crédit parlementaire	127 431	116 584
Excédent de l'exercice	13 697 $	15 640 $

(Voir les notes complémentaires aux états financiers)

CONSEIL DES ARTS DU CANADA

État de l'évolution de l'avoir pour l'exercice terminé le 31 mars 2001 *(en milliers de dollars)*

	2001	2000
DOTATION		
Contribution initiale	50 000 $	50 000 $
Surplus affecté		
Solde au début de l'exercice	126 770	108 770
Somme du surplus non affecté affectée durant l'exercice	9 300	18 000
Solde à la fin de l'exercice	136 070	126 770
Solde de la dotation à la fin de l'exercice	**186 070 $**	**176 770 $**
SURPLUS		
Investi dans des œuvres d'art et instruments de musique		
Solde au début de l'exercice	19 056 $	19 027 $
Acquisitions nettes et ajustements au cours de l'exercice	(33)	29
Solde à la fin de l'exercice	19 023	19 056
Non affecté		
Solde au début de l'exercice	7 148	9 537
Excédent de l'exercice	13 697	15 640
Acquisitions nettes et ajustements au cours de l'exercice	—	(29)
Somme affectée durant l'exercice	(9 300)	(18 000)
Solde à la fin de l'exercice	11 545	7 148
Solde à la fin de l'exercice	**30 568 $**	**26 204 $**

(Voir les notes complémentaires aux états financiers)

CONSEIL DES ARTS DU CANADA

État des flux de trésorerie pour l'exercice terminé le 31 mars 2001 *(en milliers de dollars)*

	2001	2000
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT		
Excédent de l'exercice	13 697 $	15 640 $
Éléments sans incidence sur les fonds		
Amortissement - autres immobilisations	1 299	1 147
Amortissement - autres immobilisations – Banque d'œuvres d'art	113	113
	15 109	16 900
Variation des éléments hors fonds de l'actif et du passif liés au fonctionnement	(2 942)	(3 068)
Fonds provenant des activités de fonctionnement	12 167	13 832
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT		
Contributions reçues de dotations	1 282	193
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT		
Contributions reportées virées aux dotations privées	7 774	4 566
Augmentation nette des placements	(24 811)	(21 037)
Acquisition d'autres immobilisations	(738)	(2 938)
Produit de la vente d'autres immobilisations	(2)	—
Fonds affectés à des activités d'investissement	(17 777)	(19 409)
Diminution de l'encaisse et des dépôts à court terme	(4 328)	(5 384)
Encaisse et dépôts à court terme au début de l'exercice	9 658	15 042
Encaisse et dépôts à court terme à la fin de l'exercice	5 330 $	9 658 $

(Voir les notes complémentaires aux états financiers)

1. ***Pouvoirs, activités et objectifs***

Le Conseil des Arts du Canada, constitué en 1957 par la *Loi sur le Conseil des Arts du Canada*, n'est pas mandataire de Sa Majesté et est considéré comme un organisme de bienfaisance, tel qu'enregistré au sens de la *Loi de l'impôt sur le revenu*. En vertu de l'article 85 de la *Loi sur la gestion des finances publiques*, le Conseil des Arts du Canada n'est pas assujetti à la partie X de cette Loi. Le Conseil des Arts du Canada est un organisme national qui a pour objectifs de favoriser et de promouvoir l'étude et la diffusion des arts, ainsi que la production d'œuvres d'art. Le Conseil des Arts s'est aussi vu confier des fonctions et des tâches relatives à la Commission canadienne pour l'UNESCO.

Le Conseil des Arts du Canada réalise ses objectifs par l'entremise de programmes de subventions qui s'adressent aux artistes et organismes artistiques canadiens. Le Conseil des Arts du Canada encourt des dépenses d'administration et de services dans la prestation de ses programmes. Les dépenses d'administration sont détaillées au tableau 2 et représentent les coûts directs de la prestation des programmes. Les dépenses de services relatifs aux programmes représentent principalement les coûts liés à l'attribution des subventions du Conseil. Les dépenses d'administration générale représentent les coûts liés à la gestion d'entreprise, aux communications, aux ressources humaines, à l'informatique, aux finances, aux locaux et à l'amortissement. Ces coûts sont aussi détaillés au tableau 2.

La Commission canadienne pour l'UNESCO conseille le gouvernement canadien sur ses relations avec l'Organisation des nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO). La Commission favorise aussi la coopération entre les organismes civils et l'UNESCO.

2. ***Conventions comptables importantes***

Voici les principales conventions comptables :

a) Placements

Les placements sont inscrits au prix coûtant et sont dévalués à la valeur marchande, lorsque la perte de valeur est considérée permanente.

b) Autres immobilisations et œuvres d'art et instruments de musique

Le matériel et les améliorations locatives sont inscrits au prix coûtant et amortis sur leur durée utile estimative, selon la méthode linéaire comme suit :

Matériel de bureau	5 ans
Améliorations locatives	durée du bail

Les acquisitions d'œuvres d'art et d'instruments de musique sont inscrites au prix coûtant. Les dons d'œuvres d'art et d'instruments de musique sont inscrits à la valeur d'expertise. Aucun amortissement n'est enregistré pour ces actifs.

c) Prestations de cessation d'emploi

À la cessation de l'emploi, les employés ont droit à des prestations qui sont déterminées conformément aux conditions d'emploi. Le Conseil des Arts constate le coût des avantages futurs au titre des indemnités de départ pour les exercices au cours desquels les employés rendent des services

au Conseil, et le passif de ces avantages est comptabilisé dans les comptes. La charge des indemnités de départ de l'exercice de la société est de 146 000 $ (2000 - 209 000 $).

d) Crédit parlementaire

Le crédit parlementaire est constaté à titre de revenu de l'exercice pour lequel il est approuvé par le Parlement. Les crédits parlementaires visant des exercices futurs, qui sont reçus du Parlement avant la fin de l'exercice, sont inscrits comme crédits parlementaires reportés.

e) Contributions

Le Conseil des Arts du Canada applique la méthode du report pour comptabiliser les contributions.

Les contributions annuelles sont constatées à titre de revenus de l'exercice au cours duquel elles sont reçues ou de l'exercice au cours duquel les fonds sont engagés pour le Conseil des Arts du Canada, si le montant peut être raisonnablement estimé et si leur perception est raisonnablement assurée.

Sont inscrits à titre de revenus de l'exercice au cours duquel ils sont gagnés : les intérêts et dividendes nets non affectés, les gains ou pertes de capital nets non affectés réalisés, les droits de location de la Banque d'œuvres d'art et les autres revenus. Les revenus de placements grevés d'affectations d'origine externe sont inscrits comme contributions reportées et sont constatés à titre de revenus de l'exercice au cours duquel les dépenses connexes sont engagées.

Les contributions de dotations sont constatées à titre d'augmentations directes des dotations privées.

Les contributions reçues autrement qu'en espèces sont inscrites à leur juste valeur à la date à laquelle elles sont reçues par le Conseil des Arts du Canada.

f) Régime de retraite

Les employés participent au Régime de pensions de retraite de la fonction publique administré par le gouvernement du Canada. Les employés et le Conseil cotisent à ce régime. La cotisation du Conseil a augmenté, passant d'un montant équivalent à la part de l'employé à un montant de 2,14 fois la cotisation de l'employé. Les cotisations au Régime sont approuvées par le Conseil du Trésor du Canada. Ces cotisations représentent l'obligation totale du Conseil pour le Régime de retraite. Le Conseil n'est pas tenu de verser une cotisation au titre des insuffisances actuarielles du Compte de pension de retraite de la fonction publique. La charge de l'exercice découlant du régime de retraite de la société est de 1 031 000 $ (2000 - 406 000 $).

g) Subventions

Les subventions sont inscrites à titre de dépenses de l'exercice pour lequel elles ont été approuvées par le Conseil. Les subventions annulées et les remboursements de subventions autorisées au cours des exercices antérieurs sont déclarés comme revenus.

3. ***Encaisse et dépôts à court terme***

Le Conseil investit ses surplus temporaires dans un fonds commun à court terme, géré par Lancaster Investment Counsel. Tous les titres détenus dans le fonds sont cotés R1 (bas), A (bas) ou mieux par une agence reconnue de cotation de titres. Sauf pour les titres fédéraux et garantis au niveau fédéral, pas plus de 10 % du portefeuille à court terme n'est investi dans les titres d'un même émetteur.

La valeur comptable nette des dépôts à court terme aux 31 mars 2001 et 2000 équivalait approximativement à la valeur marchande.

4. *Placements*

	2001		2000	
	Prix coûtant	Valeur marchande	Prix coûtant	Valeur marchande
Dotation du Conseil des Arts du Canada et autres dotations		*(en milliers de dollars)*		
Fonds communs	219 005 $	210 894 $	179 401 $	198 634 $
Actions	942	862	—	—
Obligations	793	916	29 122	28 580
Hypothèques	8	8	10	10
	220 748	212 680	208 533	227 224
Dotations Killam				
Fonds communs	72 136	66 339	18 119	19 813
Obligations	—	—	28 880	28 263
Actions	—	—	12 541	15 644
	72 136	66 339	59 540	63 720
Total des placements	292 884 $	279 019 $	268 073 $	290 944 $

Au cours de l'exercice, le Conseil a réorganisé son portefeuille, investissant dans des unités des fonds communs suivants : 42 % dans la Fiducie globale-série 2 de Templeton; 21,7 % dans le Fonds indiciel d'actions US, catégorie B, de Barclays; 19,3 % dans le Fonds indiciel d'actions EAFE, catégorie B, de Barclays; 15,6 % dans le Fonds indiciel d'obligations canadiennes Univers, de Barclays; et 1,4 % dans le Fonds indiciel d'actions canadiennes TSE 300, de Barclays.

Toutes les obligations sont cotées « BBB » ou mieux par une agence reconnue de cotation de titres. À l'exception des titres fédéraux et garantis au niveau fédéral, au plus 10 % du portefeuille d'un gestionnaire peut être investi dans les titres d'un même émetteur. Au 31 mars 2001, la dotation du Conseil des Arts du Canada et les autres dotations détiennent un placement dans une obligation du gouvernement du Canada dont le rendement est de 8 % d'intérêt et qui arrive à échéance en juin 2023.

Le placement en actions représente un portefeuille diversifié d'actions ordinaires canadiennes de sociétés inscrites à l'Indice 300 de la bourse de Toronto.

5. *Œuvres d'art et instruments de musique*

La Banque d'œuvres d'art du Conseil des Arts du Canada possède le plus grand nombre d'œuvres d'art contemporain canadiennes au Canada, soit près de 18 000 peintures, sculptures, dessins, photographies et estampes, de plus de 2 500 artistes. La Banque loue ces œuvres d'art à des parties intéressées : actuellement, environ 6 200 œuvres sont louées à des ministères et organismes fédéraux, des associations, des hôpitaux, des écoles, des municipalités et des entreprises privées.

Le Conseil des Arts du Canada a créé la Banque d'instruments de musique en 1985; celle-ci possède actuellement un archet de violoncelle et quatre instruments de qualité : le violoncelle Tecchler-Brott-Turner, le violon Stradivarius Windsor-Weinstein; le violoncelle Petrus Ranta McConnell de 1674; et le violoncelle Nicolaus Gagliano McConnell de 1824. Le Conseil des Arts gère en outre le prêt de cinq instruments de musique, eux-mêmes prêtés par un bienfaiteur anonyme jusqu'à 2003.

6. ***Autres immobilisations***

	2001			2000
	Prix coûtant	Amortissement cumulé	Valeur comptable nette	Valeur comptable nette
	(en milliers de dollars)			
Matériel de bureau	6 592 $	4 360 $	2 232 $	2 361 $
Améliorations locatives	5 816	3 821	1 995	2 538
	12 408 $	8 181 $	4 227 $	4 899 $

7. ***Contributions reportées***

Les contributions reportées représentent la portion non utilisée des revenus nets des dotations reçues sous forme de legs et de dons affectés à des fins précises et qui sont grevés d'affectations d'origine externe. Les contributions reportées comprennent également d'autres sources de revenus affectées à des fins précises. Les fonds des dotations sont inclus dans le portefeuille de placements du Conseil et la quote-part de chaque dotation est calculée selon la valeur marchande du portefeuille au moment où la dotation a été reçue. Les augmentations comprennent les revenus de placements nets (intérêt, dividendes et gains ou pertes en capital) calculés annuellement selon la quote-part de chaque dotation, plus les revenus de toute autre source. Le revenu constaté au cours de l'exercice est égal aux dépenses des subventions et de l'administration engagées pour donner suite aux fins précises de chaque dotation.

Contributions reportées
(en milliers de dollars)

Solde au début de l'exercice	Augmentations	Revenu constaté	Virements aux dotations privées	Solde à la fin de l'exercice
5 210 $	11 662 $	4 387 $	7 774 $	4 711 $

8. ***Dotations privées***

Les dotations privées se composent de dons à fins déterminées, reçus par le Conseil. Le principal doit demeurer intact. Le revenu de placement des dotations doit servir aux fins établies par les donateurs. Le Conseil peut également virer une partie du revenu aux dotations privées.

Variations dans les dotations privées :

	2001	2000
	(en milliers de dollars)	
Solde au début de l'exercice	71 654 $	66 895 $
Ajouter les dons reçus durant l'exercice :		
Prix Walter-Carsen	1 100	—
Fonds de la dotation York-Wilson	182	182
Autre	—	11
	1 282	193
Ajouter :		
Contributions reportées virées aux dotations privées	7 774	4 566
Solde à la fin de l'exercice	80 710 $	71 654 $

9. ***Revenus de placements nets***

	2001	2000
	(en milliers de dollars)	
Gains nets sur l'aliénation de placements	23 002 $	26 463 $
Dividendes	5 893	7 069
Intérêts	4 807	5 032
Virement aux contributions reportées	(7 567)	(4 958)
Frais de gestion du portefeuille de placements	(1 702)	(1 905)
	24 433 $	31 701 $

10. ***Commission canadienne pour l'UNESCO et Revenus (frais) nets de la Banque d'œuvres d'art***

	2001	2000
	(en milliers de dollars)	
Commission canadienne pour l'UNESCO		
Programme	661 $	347 $
Administration	997	936
	1 658 $	1 283 $

Les dépenses de programmes représentent principalement les coûts associés aux activités de la Commission dans le cadre de réunions internationales portant sur l'éducation, la science et la culture. Les dépenses d'administration représentent les coûts directs de la prestation des programmes de la Commission.

Revenus (frais) nets de la Banque d'œuvres d'art

Revenus de location	1 460 $	1 242 $
Rachats d'œuvres d'art	258	—
Autres revenus	125	48
Administration	(1 287)	(1 317)
Amortissement	(113)	(113)
Revenus (frais) nets de la Banque d'œuvres d'art avant le redressement des revenus reportés	443	(140)
Redressement des revenus reportés	(254)	—
Revenus (frais) nets de la Banque d'œuvres d'art	189 $	(140) $

Les rachats d'œuvres d'art ont été entraînés par l'offre de la Banque d'œuvres d'art aux artistes de racheter leurs propres œuvres. Le montant indiqué inclut le coût des œuvres plus les frais d'administration. Au cours de l'exercice, la Banque a mis en œuvre un système de gestion des contrats qui s'est traduit par un redressement ponctuel apporté aux revenus reportés et au revenu net de la Banque d'œuvres d'art.

11. ***Engagements***

a) Les paiements de subventions se prolongeant pendant les exercices à venir sont sujets à l'obtention de fonds du Parlement. Les subventions de cette catégorie approuvées avant le 31 mars 2001 sont payables comme suit :

	(*en milliers de dollars*)
2002	28 253 $
2003	8 410
2004	6 721

b) Le Conseil est signataire de baux à long terme pour la location des locaux. Voici, au total, le loyer annuel minimum net :

	(*en milliers de dollars*)
2002	3 346 $
2003	3 346
2004	2 087
2005	362
2006	362
2007 - 2010	1 237

Pour l'exercice s'étant terminé le 31 mars 2001, les loyers annuels ont été réduits de 3 402 000 $ (2000 - 3 129 000 $) par suite de sous-baux passés avec Travaux publics et Services gouvernementaux Canada et The Encon Group.

12. ***Opérations entre apparentés***

En plus des opérations entre apparentés déclarées ailleurs dans les présents états financiers, le Conseil traite avec des ministères, des organismes et des sociétés d'État du gouvernement du Canada dans le cours normal de ses affaires. Ces opérations sont assujetties aux conditions applicables à tous les particuliers et entreprises.

13. ***Chiffres correspondants***

Certains chiffres de 2000 ont été reclassifiés pour se conformer à la présentation adoptée en 2001.

Tableau 1

CONSEIL DES ARTS DU CANADA

Tableau des subventions par service pour l'exercice terminé le 31 mars 2001 *(en milliers de dollars)*

	2001	2000
Programmes des arts		
Musique	21 044 $	21 092 $
Théâtre	20 714	20 017
Lettres et édition	19 225	17 850
Arts visuels	15 625	15 264
Danse	12 923	12 679
Arts médiatiques	9 968	8 947
Commission du droit de prêt public	8 653	8 053
Inter-arts	1 409	1 077
Fonds pour le nouveau millénaire	602	3 720
Autres	3 632	2 345
Programme Killam		
Bourses de recherche Killam	2 542	1 664
Prix commémoratifs Izaak-Walton-Killam	300	300
Autres prix et bourses		
Fonds Japon-Canada	250	298
Prix Lynch-Staunton du Conseil des Arts du Canada	100	40
Commission Internationale du Théâtre Francophone	88	70
Bourse John-G.-Diefenbaker	75	75
Prix Vida-Peene	66	97
Autres prix et bourses < 50 000 $	141	290
	117 357 $	113 878 $

Tableau 2

CONSEIL DES ARTS DU CANADA

Tableau des dépenses d'administration pour l'exercice terminé le 31 mars 2001 *(en milliers de dollars)*

	2001			2000
	Program	General Administration	Total	Total
Traitements	4 861 $	2 853 $	7 714 $	7 055 $
Avantages sociaux	1 243	873	2 116	1 459
Locaux	56	2 993	3 049	2 735
Services professionnels et spéciaux	518	1 041	1 559	1 745
Amortissement	—	1 299	1 299	1 147
Impression, publication et reprographie	180	854	1 034	967
Déplacements du personnel	533	160	693	582
Dépenses des réunions, y compris honoraires des membres	93	505	598	268
Communications	180	282	462	417
Dépenses et matériel de bureau	3	228	231	251
Gestion de l'information	3	211	214	230
Dépenses diverses	2	27	29	16
	7 672 $	11 326 $	18 998 $	16 872 $